如何画漫画

国四题回 国 国 区

——使用方法与技巧

辽宁科学技术出版社 · 沈阳 ·

TITLE: HOW TO DRAW MANGA: Mastering Basic Manga Tools

Copyright © 2004 Rutoto Nekoi & Yashito Hitsujino

Copyright © 2004 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

Original Japanese language edition designed and published by Graphic-sha Publishing Co., Ltd. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd.,

Tokyo through Nippon Shuppan Hanbai Inc.

©2005, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由日本株式会社グラフィック社授权辽宁科学技术出版社在除港、澳、台地区 的世界范围内独家出版简体中文版本。著作权合同登记号: 06-2005第211号。 版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

基础漫画工具大全:使用方法与技巧/(日)猫井Rutoto,(日)千之刃著。孔冬华译、 一沈阳:辽宁科学技术出版社,2006.3 ISBN 7-5381-4134-0

Ⅱ.①猫···②千···③孔··· Ⅲ.①漫画-绘画-工具②漫画-技法(美术) I .基··· IV.J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第159569号

策划制作: 北京书锦缘咨询有限公司(www.booklink.com.cn)

总策划:陈庆 设计制作:杨 峰

基础漫画工具大全——使用方法与技巧

者: (日) 猫井Rutoto, (日) 千之刃 作

译 者: 孔冬华 责任编辑: 宋纯智

出版发行。辽宁科学技术出版社

(沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003)

经 销: 各地新华书店

幅面尺寸: 148mm×210mm

印 张 2.5

印 数。1~10000

次: 2006年4月第1版 版

印 次: 2006年4月第1次印刷

印 刷:北京世艺印刷有限公司

定 价: 36.00元 (含光盘、画笔)

多础是回迟见念金 一使用方法与技巧

全久具工画氎蹈墓

—— 使用方法与技巧

目录

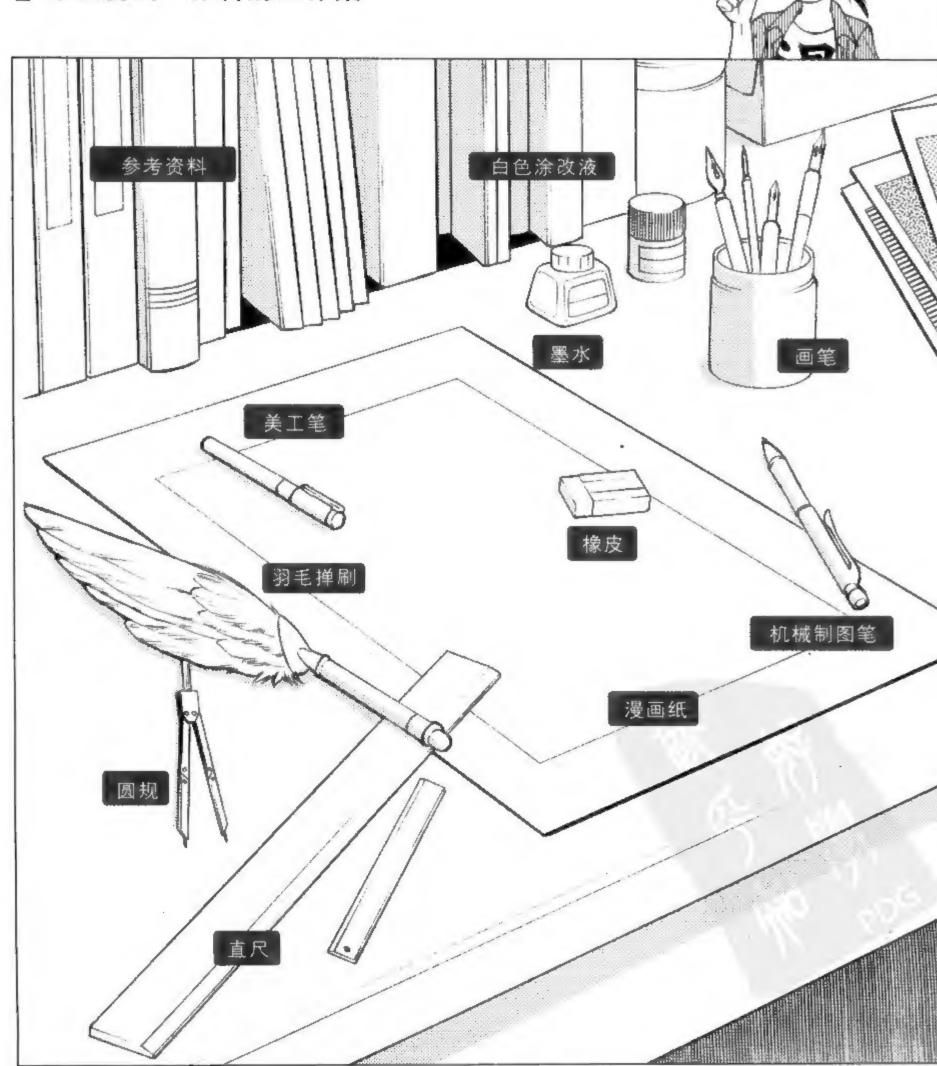
第一章:基础知识	
如何使用漫画工具	
专业漫画工作者的工作桌6	
专业漫画工具8	
漫画创作过程以及工具和原料10	
创作草图:准备一张漫画纸12	
画草图时是使用铅笔还是自动铅笔16	
墨水的选择及其注意事项18	
蘸墨水的技巧: 护笔小提示20	
蘸水笔的构造及各式笔尖22	
不同笔尖有不同的效果24	
组合笔杆和笔尖28	
线条的变化32	
第二章: 应用	
专业漫画工具的使用技巧	
画人物38	
利用身体和头的比例来体现人物年龄40	
画全身人物画·······42 区分男性和女性人物······44	
区分男性和女性人物44	
人物的夸张变形 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
涂黑和修白48	
用画笔画出特殊效果······50	
画背景图	
透视技法60	
透视技法图例62	
尝试"两点"透视技法64	
贴网点纸66	
蚀刻网点纸71	
性刻效果····································	
提高文字和对话框的创作技巧76	'
增强临场感的手写体78	
网点纸作品集80	

第一章:基础知识 如何使用漫画工具

这就是我的书桌,也就 是我创作漫画的地方。

■专业漫画工作者的工作桌

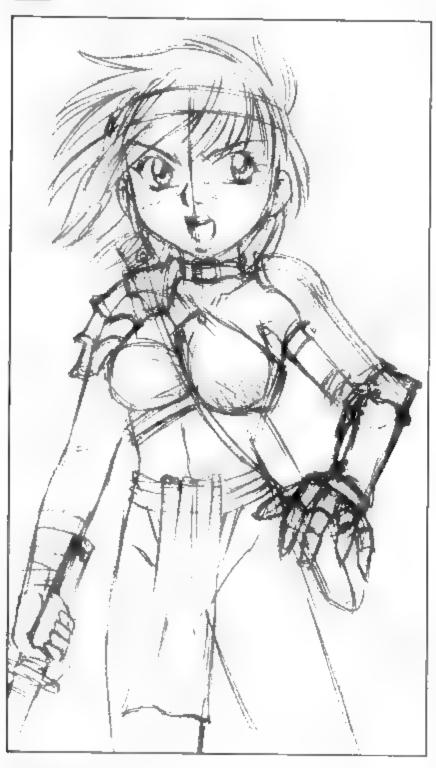

漫画创作过程以及工具和原料

很全的工具常常能使漫画创作起来更方便一些。但实际上,画漫画量基本的工具只有一个,那就是画笔。至于其他的,你不一定非得使用那些专门的漫画工具,有一个好的替代品也可以。

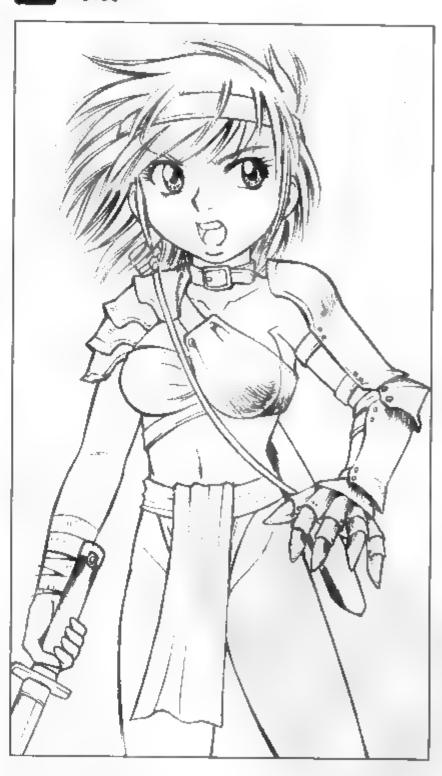

草图 (草稿)

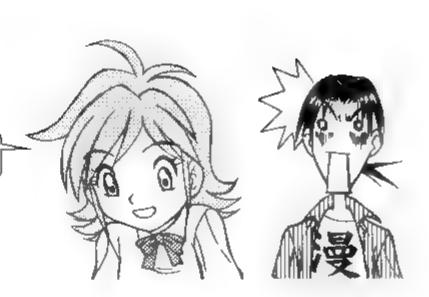
所需工具 铅笔或自动铅笔 橡皮 漫画纸

2 勾线

所需工具 蘸水笔、制图笔、马克笔 墨汁 直尺和云形尺

我记住了,必须先圃草稿。

3 涂黑色和白色

所需工具 墨笔或是一支水印笔 墨汁

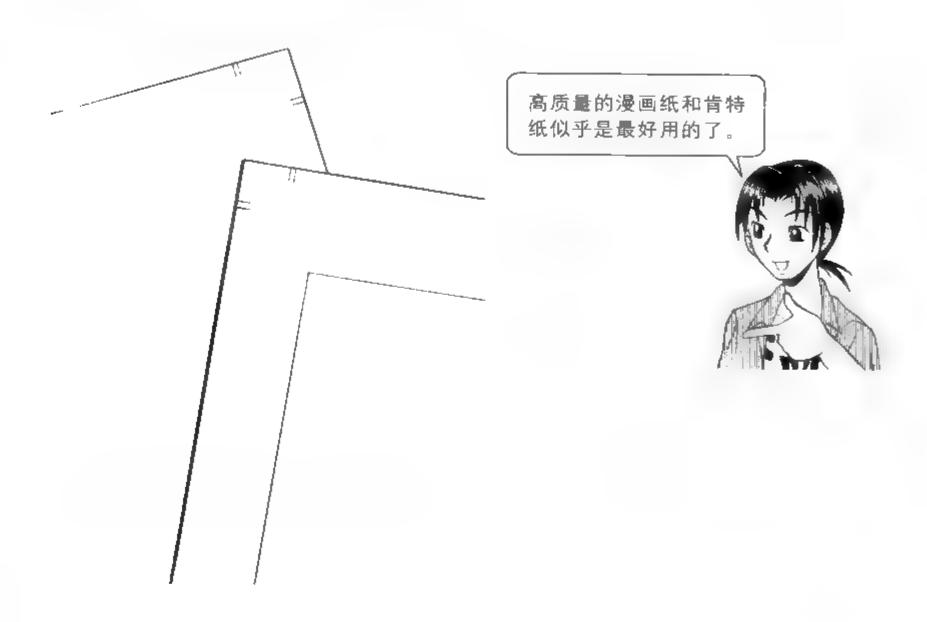
4 贴网点纸

所需工具 网点纸 刻刀 刮网刀

创作草图:准备一张漫画纸

漫画纸是专门为画漫画设计的,画上墨水后不会渗开,所以比起其他纸来,作品完成后更干净清晰。你可以多试几种纸,再找出最合适的一种来画。

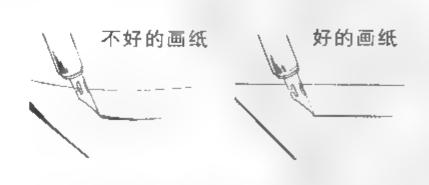

所选的画纸应该要平滑且耐用

画笔可以在纸上平漕地滑动。

用橡皮擦拭后,纸上不应留下痕迹、擦痕。

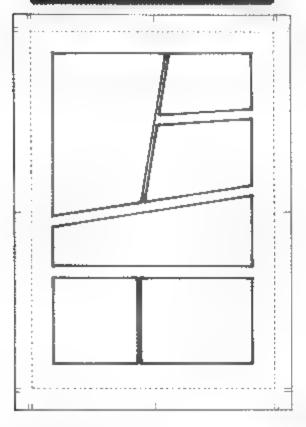

橡皮擦过后,画纸看起来仍然很干净。

首先需要选择纸张的尺寸

通常,你需要选一张B4规格(250毫米×353毫米)的商业打印纸。"同人"杂志使用的是210毫米×297毫米规格的A4纸或176毫米×250毫米规格的B5纸。

B4 商业打印纸

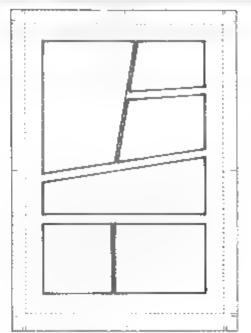

高,353毫米 宽。250厘米

对,我当然用的是专业漫画用纸。

高 297毫米 宽 210毫米

我也会去看"同人"杂志, 能交很多的朋友。

尺寸

原稿的尺寸

终稿的尺寸

先在大的一边画原稿,印刷 的时候最后的终稿尺寸将会 是原稿大小的80%~90%。

原稿的创作原则

纸上要做两种标记,外围的标记是为了让印刷工知道应该印刷到的外围边界,内围的标记则限定了漫画的分幅范围。

注意印刷工在排版印刷画面时就是根据这些标记来印刷的。

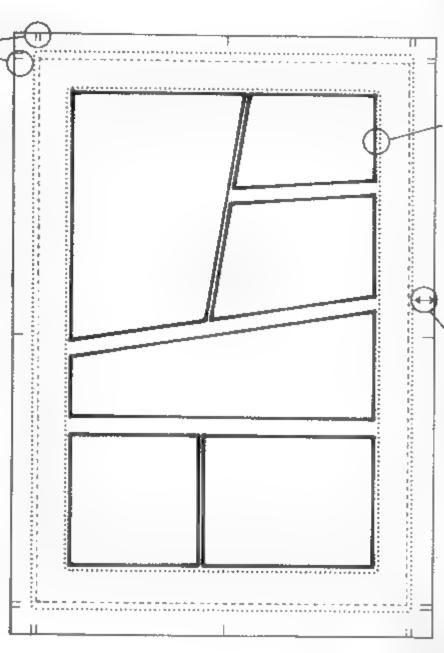
切线及框线或 "出血板"

内围的框线正是印刷工修边的边界线,页边的空白处指的是"出血板"。

外围的标记线指的是 所能越过空白页边的 范围。

标记线以外是印刷不 到的地方。

即便你想充分利用页 面也只能以此线为 界,不能再往外画了。

内围的框线

这个页边是用来限定 分幅的边框位置的。

页边空白/出血板

这段空间位于内层页 边及外围出血板之间, 大致宽度为3厘米。

何为"切线"呢?

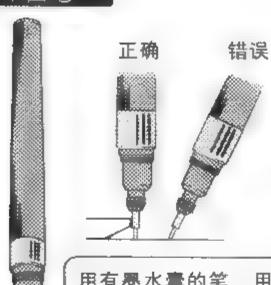
切线就是出现在漫画纸四个角上的标记,印刷工正是按照标记切割画纸的,超出标记的部分会被切除。因此,最漫画的时候必须画在切线以内。如果你自己不太会画页边线的话,市面上可以买到已经打印好页边线的漫画纸。

方便的画框线的工具

清晰的框线会使你的漫画看起来整洁而美观。框线一般为0.6~1毫米粗的线。

画边框线的专用笔

草图笔

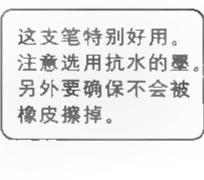

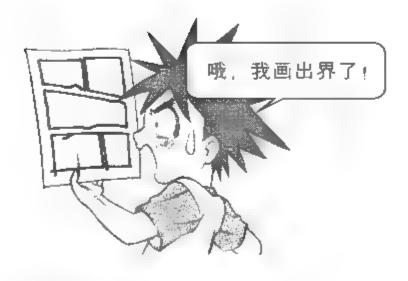
要垂直握笔。要格 外小心。别让笔上 的墨水干了。

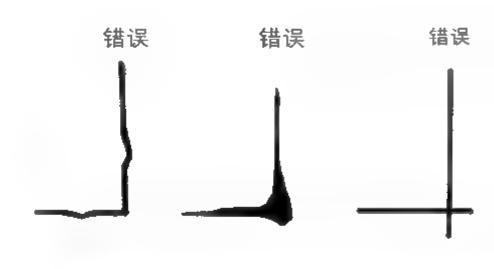
用有墨水囊的笔,用笔时一定要注意, 笔杆需要与页面垂直。

还有其他用途的画笔

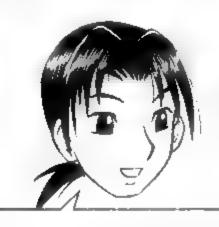
工艺笔

使用了切线的漫画

充分利用页面,尽可能地画到切线 处,这样才能创作出出色的作品来。

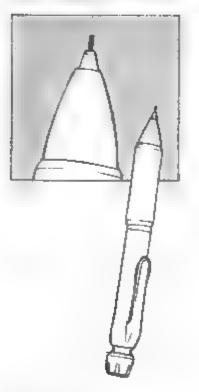
■画草图时是使用铅笔还是自动铅笔

只要你有一支笔,一张纸,你就可以画一幅漫画草图。挑选画笔的时候,要找一支顺手好用的,并要确保能用橡皮擦干净。

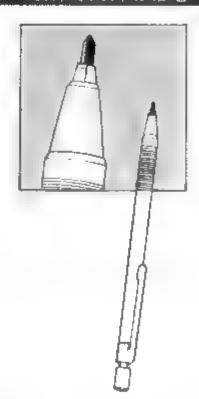

市面上有许多各式各样的自动铅笔

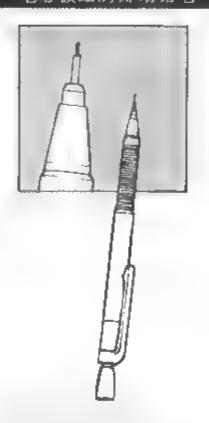

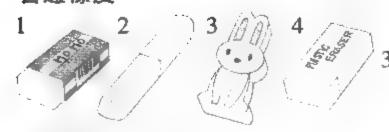
设计专用自动铅笔

笔芯极细的自动铅笔

普通橡皮

- 1 普通橡皮(适用) 要挑选一个质地柔软的橡皮,不 至于擦的时候太费劲。
- 2 香型橡皮或彩色橡皮(不适用) 有时这种橡皮不能完全擦干净。

油墨橡皮或砂橡皮(不适用) 这种橡皮质地太硬太粗糙 会损伤画纸表面。

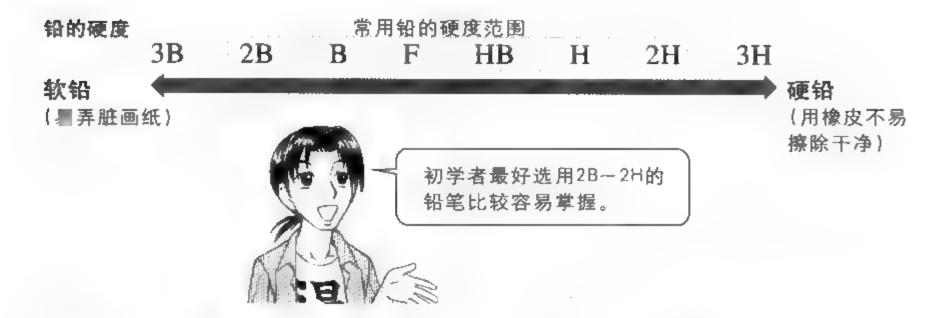
4 绘图橡皮

比较硬的橡皮,一般只用于擦2H~8H之间的铅芯。

画笔的铅芯该选多 粗的才合适呢?

应该挑选一个画草图时常用粗细的铅笔。

画图时要注意的事项

别用手触摸圓纸

如果手上的汗水沾到画纸上的话,画 线就会渗开,而墨水接触到了汗水就 会形成墨点。

用笔别太使劲

擦拭画纸时要小心、别心急。

画画时千万别吃东西

要是让口水或饮料滴到草图上就槽了. 那样画线就会在纸上洇开。

画纸底下垫一张纸

画画时别用小手指刮蹭画纸。

墨水的选择及其注意事项

要选用适合画漫画的墨水。

首先要清楚自己所要的笔触的感觉。在日本,经常使用书画用墨水。

那这么多的墨水,哪些比较好用呢?

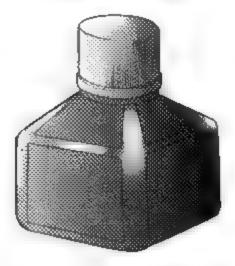

印度书画用墨水。

画漫画用的墨水及其特性

设计墨水

这是一种很常用的防水量,市面上的种类很多。

草图墨水

草图墨水用起来相当轻柔光滑。

印度墨水

在插图中,用刷子刷墨时这种 墨汁非常好用。它的分量较重, 质地较实,比较黏稠。

一定要选用防水性墨水

要选用防水性墨水。在 用涂改液或白色颜料润 色或修改时,墨才不会 洇开或形成墨点。

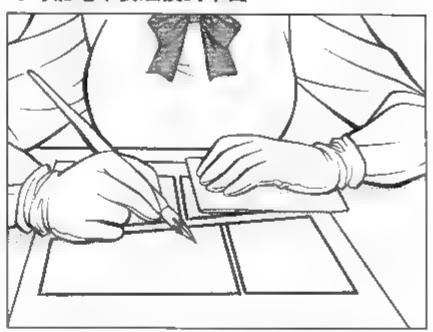

墨汁干得很快

墨水很容易挥发,且它的浓度很容易被灰尘影响变质。所以,不用时一定要盖上盖子。

尽可能地不要触摸到草图

如果零食、甜点或手上的油渍沾到草图上,就会导致墨汁形成墨町(也就是说墨水无法被很好地吸收),所以,最好是垫一张纸或戴上手套,以免弄脏画纸。

用之前把墨瓶倒置

墨瓶底下会形成颗粒沉淀物,要是摇晃墨瓶的话会产生泡沫,妨碍墨水的使用。因此, 我建议将墨瓶上下倒置几次。

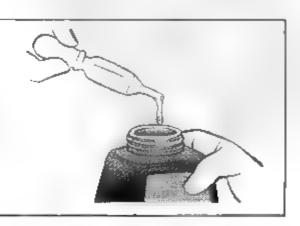
别把不同的墨水混合在一起

要是在使用一种墨水之后不擦拭干净就用笔尖去蘸第二种墨水,则会使两种墨水混合在一起,导致墨水无法使用了。

要是墨水变浓了怎么办?

可以往里加几滴水稀释,不过勤注意,如果经常加水,就会降低墨水的质量。所以要尽量使用新墨水。相反地,如果墨水中含水太多、太稀的话,可以偶尔打开瓶盖,,,让它挥发一点水分。

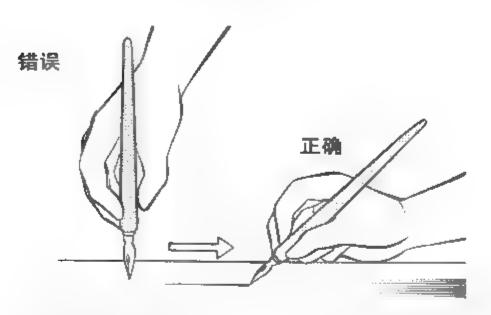

蘸墨水的技巧。护笔小提示

最后,我们来谈谈如何蘸墨水。你们可以通过不断地画出不同的线条来逐渐形成自己的风格。

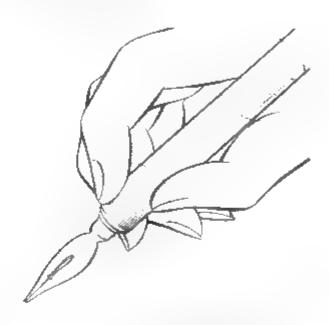

笔的角度和画线条时手的移动方向

不要垂直握笔, 雙倾斜, 画线条时要注意往自己身体的方向画。

正确的握笔位置

注意别太用力,握笔应在适当的位置, 三个手指共同作用在一点上。

别書太多墨水,画完要把笔尖擦拭干净

墨水大概只要浸到笔尖以上8毫米处就可以了。如果你把整个笔尖都蘸满墨水的话,墨汁就会聚积在笔尖根部或笔杆下端,这样很容易弄脏你的手,笔杆上的金属部分也很容易被腐蚀。要记住,用完后马上把墨汁擦拭干净,以免墨汁干掉而无法去除。

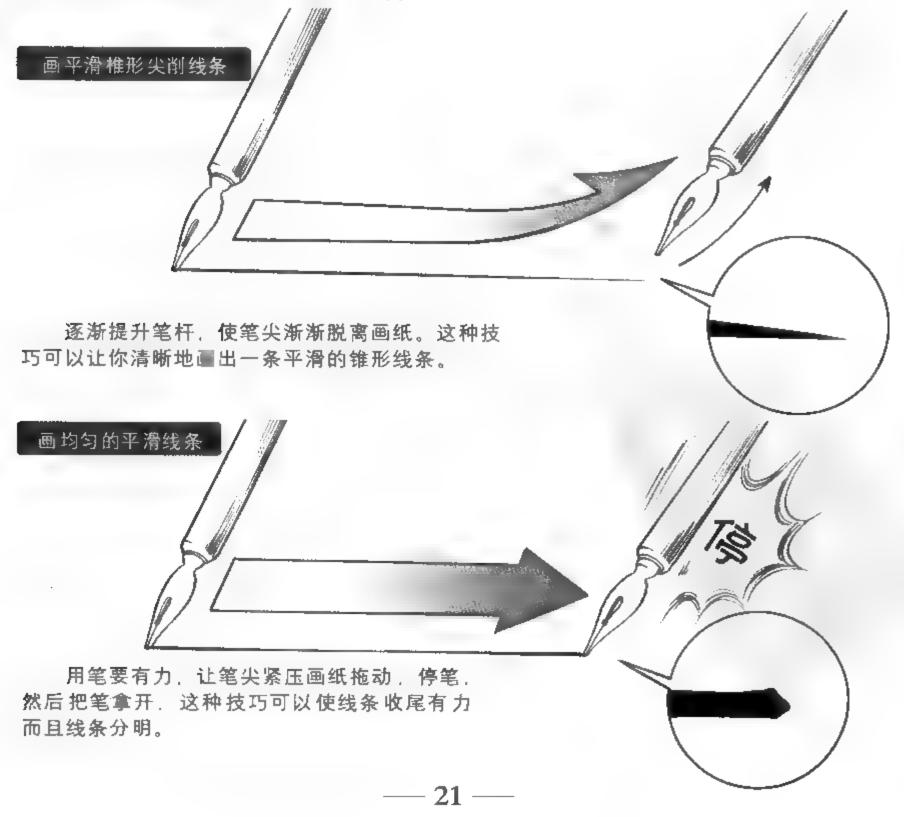
手腕用力才能画出优美的线条来

画线条时,要保持手臂不动。圖此,要求从手指到手腕**三**灵活。注着不要太过用力,握笔角度要保持正确。

画平滑锥形线条的基本技巧

学会改变用笔力度可以画出一系列不同的线条。首先让我们来学画一条基本的平滑的锥形线条和一条均匀的粗线条。

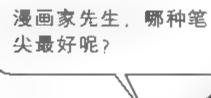
■水笔的构造及各式笔尖

笔尖和笔杆是画漫画必不可少的工具,且种类繁多,而画出的线条的纹理、粗细、质感等也是多种多样的。

要是笔尖插入笔杆后,笔尖仍晃动,则应换一支笔杆。置后挑选一支握起来比较舒服的笔杆。当然,不要太长。

每种笔尖都有各自的 特点,只要选一个最 适合自己的就可以了。

笔尖的特点

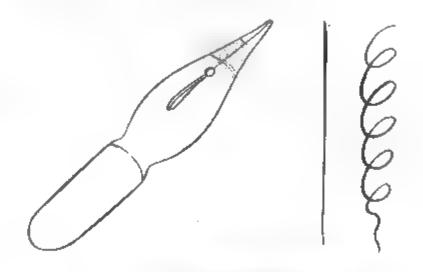
G笔

这是一种很常用的笔尖,用它可以很好地 掌握所画线条的粗细。

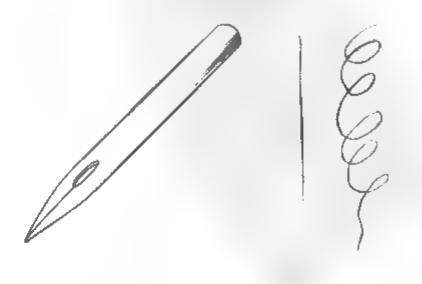
勺笔

它和G笔一样普遍,用它画出的线条粗细均匀,还能画出十分平滑的曲线。画出的线条粗细均匀,还能画出十分平滑的曲线。

圆笔

用这种笔尖可以通过调整用笔力度,随意 画出各种粗细的线条。无论多么纤细的线 条或是多么复杂的图案都没有问题。

不同笔尖有不同的效果

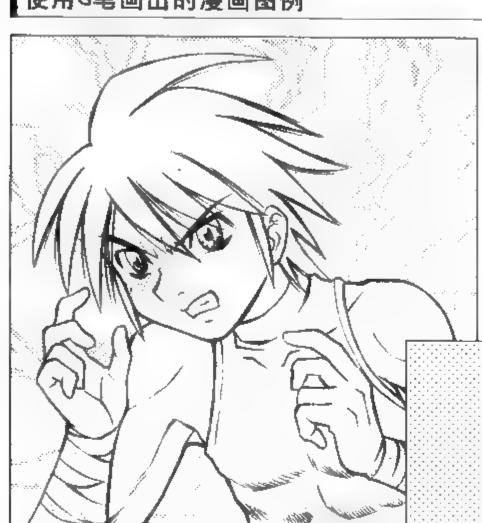
不同笔尖的应用可以改变你的漫画风格。请看下图的例子,找一下它们的不同特点。

如果你不理解的话,可以用自己的画作试验。每个人都有他自己喜爱的风格,每个人的观点是不一样的。

快帮我看看,我该用哪一种?

嗯,我喜欢G笔。

使用G笔画出的漫画图例

G笔能画出很圆滑的粗线条,适合用来 画人物轮廓线条。

G笔画出的画通过调节用笔力度,可以知道如何变化线条的粗细,以创作出平衡协调的漫画。

哪种笔用得更多呢? G笔还是圆笔?

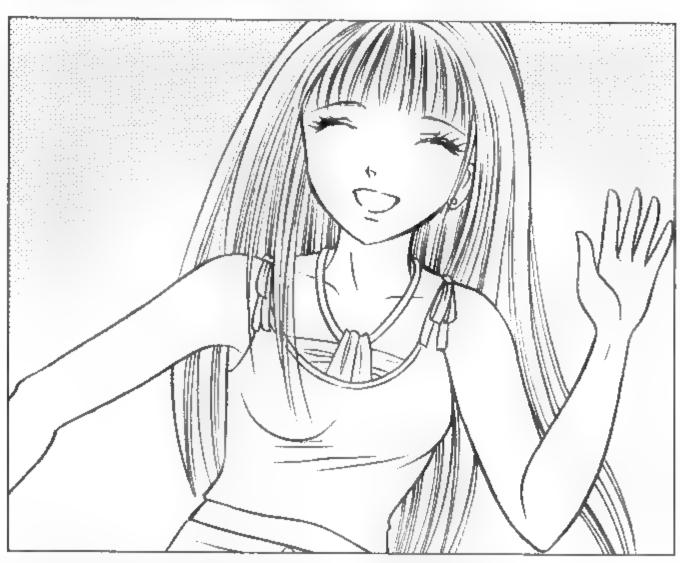
总地来说,这两种画笔都可以让你自如地调整所画线条的粗细。不同的是,用圆笔画出来的线条更锋利,纤细,而用G笔画出的线条则更柔和平滑。如果想到追求一种动感、活力十足的效果,则可以选择G笔。若要展示优美、纤细的效果,那我建议你选用圆笔。

使用圆笔画出的漫画图例

充分利用漫画的特点, 通过调整用笔力 度来创作出细致而清晰的作品。

所介绍的三种笔中,这种最能画出纤细、完美的线条,用圆笔所画的线条精细、硬度和清晰度高,因此可以用在少女漫画中勾画人物的手指,可以很好地表现出手指的纤细、柔美。

用勺笔可以画出平滑、均匀的人糧轮廓线。但是,用勺笔画出的内部线条要比G笔略微粗一些。

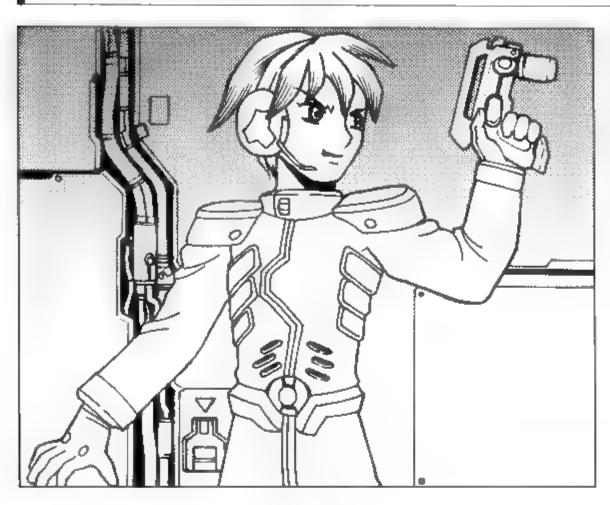

充分利用勺笔平滑的线条特点来画人物衣服, 其线条能给 人一种柔软、流畅的感觉。

用粗线条来勾画人物轮廓可以增强人物的立体感。我经常看到一些美术工作者用G 笔或勺笔来画粗线条, 圖人物轮廓线, 要 选用圆笔画人物及其他需要精细描绘的部分或作补充修饰。

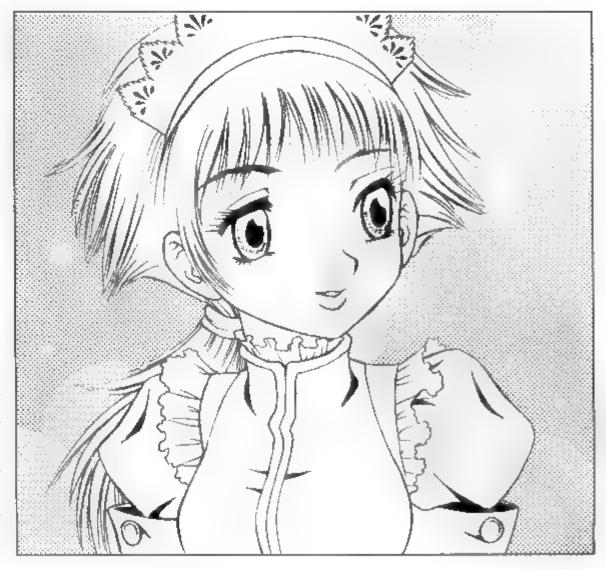
使用其他笔画出的漫画图例

用学生笔画出的漫画作品 学生笔和勺笔笔触相似。但 是比起勺笔,学生笔更适合 是比起勺笔,学生笔更适合 画无变化的直线 (注:学生 笔就是指一般钢笔),如整变 你要特意减少线条的调整变 化,那我建议你就用学生笔 吧。

设计笔

这种笔主要在设计一些艺术作品时应用。它并不利于线条的修改与调整。起笔和落笔的线条部分比较圆润、光滑。如果选用一种粗细两用的笔尖,画出的作品往往会带有日式风格。

组合笔杆和笔尖

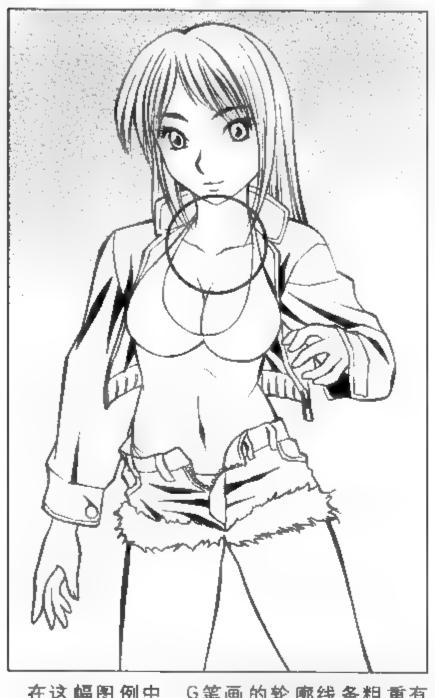
学会组合使用各 种不同的笔尖。 你就能成为一个 专业高手了。

用G笔画外轮廓线条,圆笔画内部线条

在这幅图例中, G笔画的轮廓线条粗重有 和左图一样, G笔将人物轮廓勾画得糟重、 细、力度通中。

力, 而圆笔却将细部线条和影线勾画得精 分明。而用勺笔画的内部线条精细、平滑且 力度适中。同样十分醒目。

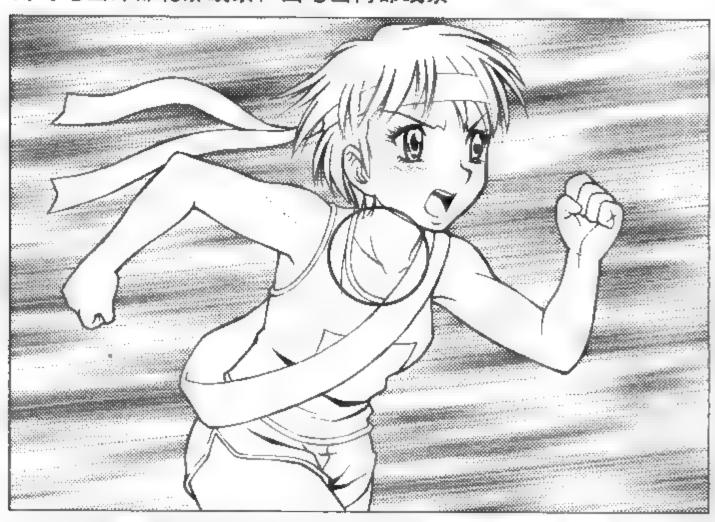
注意用圆笔所画线条的粗细不同。比起G笔,用圆笔画出的锥形线条重直, 收尾处也更尖削。相反,用勺笔画出的线条则更柔软,收尾处也比较钝。

用勺笔画外轮廓线条,G笔画内部线条

勺笔和G笔都适合画粗线条。线条由粗到细的变化能使创造出的形象富有动感。

用勺笔画外部轮廓线条。圆笔画内部线条

结合勺笔画出的松散不紧密的均匀线条和圆笔的精细线条,使 人物产生一种坚强、刚毅的效果。

提示!

G笔的粗线条本身可赋予人物形象以动感,这不同于勺笔画出的粗重轮廓线条。相比之下,用圆笔则使外部轮廓线条重加尖锐分明,给人一种速度感。

用圆笔画外部轮廓线条, 学生笔画内部线条

这里,结合了使用学生笔,圆笔粗重的线条 也很分明。学生笔画出的线条和圆笔有点相 似,但是变化不如圆笔。

用勺笔画外部轮廓线条, 学生笔画内部线条

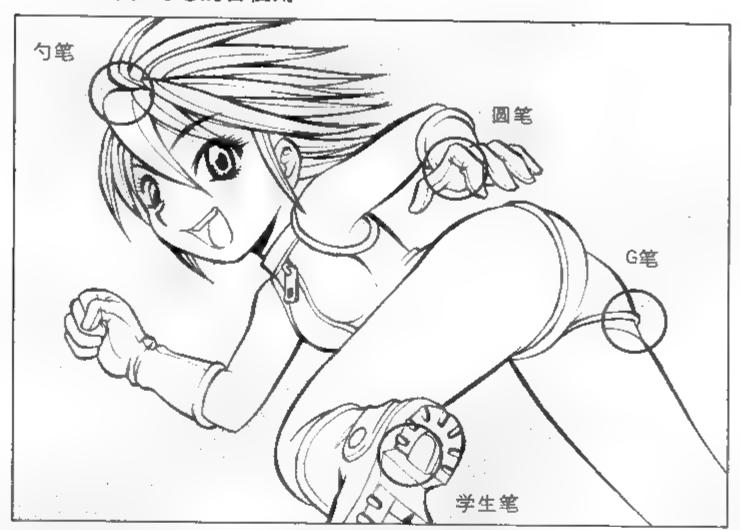

提示!

圆笔画出的外部轮廓线比较厚重,使得人物形象富有动感。勺笔缺少变化的线条但能使画面置清晰。

学生笔也能像勺笔一样画出平滑。均匀的 线条。两者一起用会使线条相似,缺少变 化。所以,应该多用一些其他形式的线条。

G笔、圆笔和勺笔混合使用

在这幅图中, 我用G笔画人物外部轮廓, 用学生笔画人物的鞋子, 用勺笔画人物的头发的细节, 复杂部位如脸部表情等, 则使用圆笔来画。

什么时候该更换笔尖

不一定买了新笔尖就要把旧笔尖扔掉。

1. 用火加热笔尖

新买的笔尖上会有一层防止笔尖生锈的保护油层。如果不事先去掉油层,墨水就会结成珠状而无法被笔尖吸收。所以,要在使用前把笔尖放到打火机上加热几次。但是,用火要格外小心。

2. 新买的笔尖先用来画细节部分

新买的笔尖很可能笔触不连贯,可以先用它来画人物的头发、衣服的皱褶或者其他细部。一旦笔触变得连贯顺滑了,就可以用他来画其他更关键的部位,如眼睛、鼻子、嘴巴等。笔尖用的时间长了,画出的线条变粗些了,就可以用它来画人物轮廓及其他外部轮廓。

3. 爱护旧笔尖

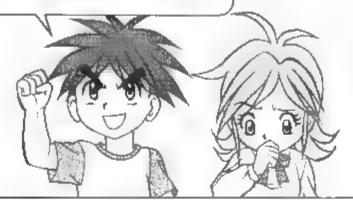
笔尖用久磨损后,其画出的线条就会变粗。但是,别因为买了新笔尖就把旧笔尖扔掉,要把它留起来,用来画大面积的黑色或花边。 直到笔尖开始刮纸,会损伤画纸,就不能再用了。

线条的变化

漫画中有各种不同形式的影线及各种线条风格。正是这些线条突显了不同作品的不同特色。掌握了**■影**线和其偏线条的正确方法,你就能很好地在作品中表达自己的艺术风格了。

在表现格斗场面的漫画中,线 条似乎都相当地粗重而突出。 每一种类型的漫画都有相应合适 的线条来表现。正是它们形成了 作品的风格。

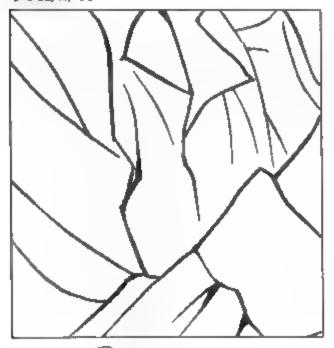

你看。随着线条笔法的改变,所表现的人物形象也随之改变。这些线条都很平滑,有的则富于变化。各自有各自突出的特点。

在各种形式的漫画作品中,我们都可以见到纤细的线条,特 别是在少女漫画中。主线条,像入物轮廓或外轮廓线条,都 必须用坚实的线条,哪怕你的整幅作品都用的是纤细线条, 主线条一定要有力度, 否则, 画出的形象就会显得轻飘无力。 相比之下,头发和其他复杂部分则可用细线条画。

关键部分

轻飘的浅色线条和我 们所说的细线条不是 一回事啊。

成功画例

画细线条的注意事项

画细线条可以用圆笔, 勺笔或学生笔等。

成功画例

画平滑线条时不能 太用力。

不能有断线。

在少年漫画和动漫作品或其他以人物为中心的艺术作品中,我们会发现有许多的粗线条。画动态的线条,要掌握粗细线条间的平衡,就能很好地表现作品动态。

关键部位

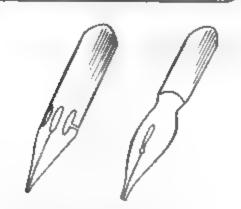

使用细线条更能 够突出粗线条。

成功画例

画粗线条的注意事项

可以用G笔或勺笔, 用毛笔也可以。

成功画例

要表现出线条的 粗细变化。

失败画例

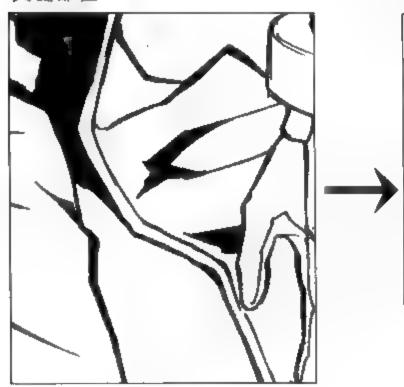

不**里**重复地描线条,要一气呵成。

清晰的线条可以使作品的棱角分明,重点突出。这种线 条与一般艺术作品中的草图线条的画法不同。相反,它 可以帮助形成人物的风格,体现人物的个性。

关键部位

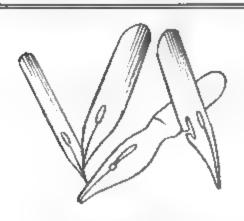
成功画例

原来那些边角、折 棱处,实际上是先 用细线条勾画,再 填以纯黑色的啊!

画清晰鲜明线条的注意事项

任何笔都可以用来画。

细线条要画得精细。

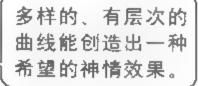
这样能形成黑色的 阴影效果。

这是一种利用影线及类似影线的线条画法,给人一种 草图式的感觉。柔软或强硬的线条都可以使用。这种 风格不像其他作品有清晰的线条,其形象表现得比较 简单朴素,有时还能从中看出作者的手迹。

关键部位

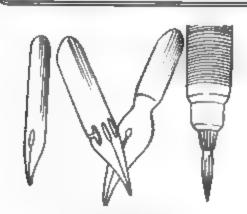

成功画例

画这种草图式漫画的注意事项

选用圆笔或勺汇。 也可以用毛笔。

要慎重使用交叉影线。

线条切勿杂乱。

这种画法很流行,它在风格上很像是草图画法,特别适合 画男孩或成年男子。判断好光线及其投影的位置。运用交 叉影线及其他名暗法描绘出肌肉的质感及肌理, 或是勾画 出身体上的阴影部分。

关键部位

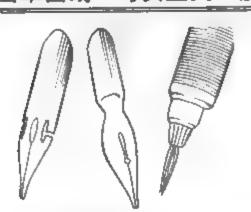
成功画例

要是过于杂乱模糊的 话,肌肉或草图式的 轮廓都会显得生硬而 不自然。

画草图或"写实主义"漫画的注意事项

用圆笔或勺笔。 也可以用毛笔。

你必须掌握表现技巧, 以充分展现出一个清 晰的逼真形象。

有层次的交叉影线能 很有效地表现阴影。

— 37 —

第二章:应用

专业漫画工具的使用技巧

画人物

人体基本结构:先设定好眼睛、鼻子和嘴巴的合适比例。

在画草图时就要明确好脸部的比例。如果你自己不太确定,那么找一个朋友来帮你参考和提建议也是 很重要的。

画脸部的步骤

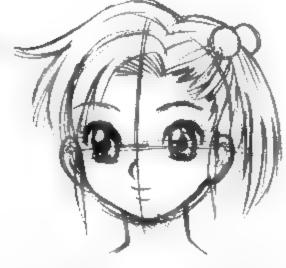
画一个椭圆,用来设定脸部的位置。接着,根据头的朝向,在头部画一个十字, 交叉点应该略低于椭圆的中心点。

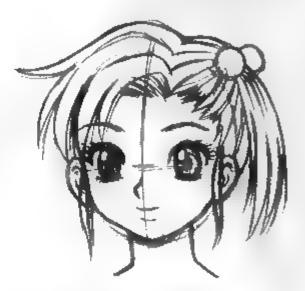
■出眼睛、鼻子、嘴巴和头的轮廓。眼睛的位置基本以十字的横向线条为准,垂直的线条作为中心线画鼻子和嘴。

画上额头轮廓及头发,头发要从圆内 开始画,充分显示头发的浓密。

给草图上墨,然后用橡皮将草 图擦掉就可以了。

■通过眼睛的位置和脸部轮廓来表现人物的年龄状况

眼睛**到**圖在横向基准线以下。 眼睛和口鼻部位要画得近些。

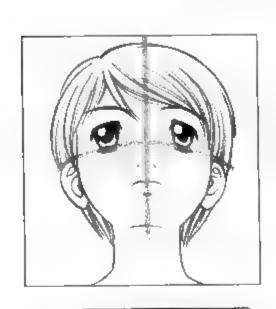

眼睛应正好和横向 基准线相平。

眼睛应画在横向基准线 以上。眼睛和口鼻部位 要保持一定距离。

区分脸的朝向

要知道,草图中央的十字交叉线的弧度是随脸的朝向而变化的。

脸朝左

眼睛的位置会明显地随着脸的 偏向角度而改变。两眼的大小 及脸部轮廓平衡也因此而改变。

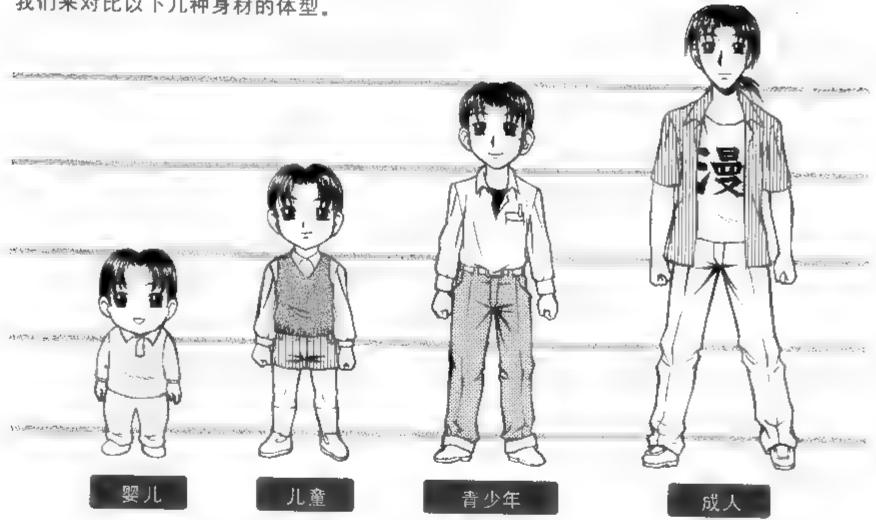
在这幅图中, 所画十字的交叉 点明显偏下, 且从三个角度突 显头部, 其中后脑勺也从这一 点向上突起, 圆润而饱满。

脸向上

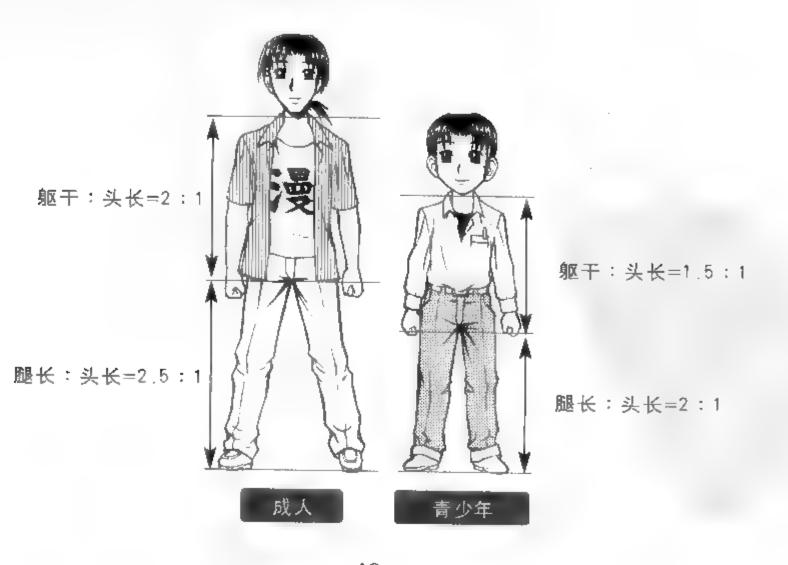
利用身体和头的比例来体现人物年龄

■着一个人的成长,其身体与头部的比例也会发生变化。首先, 我们来对比以下几种身材的体型。

躯干和朏部的比例

与身子和头一样, 躯干与腿的比例也会发生变化。随着一个人的成长, 其腿的长厘所占据的总身高的比例也会随之变大。

通过不同的身体部位来暗示人物年龄

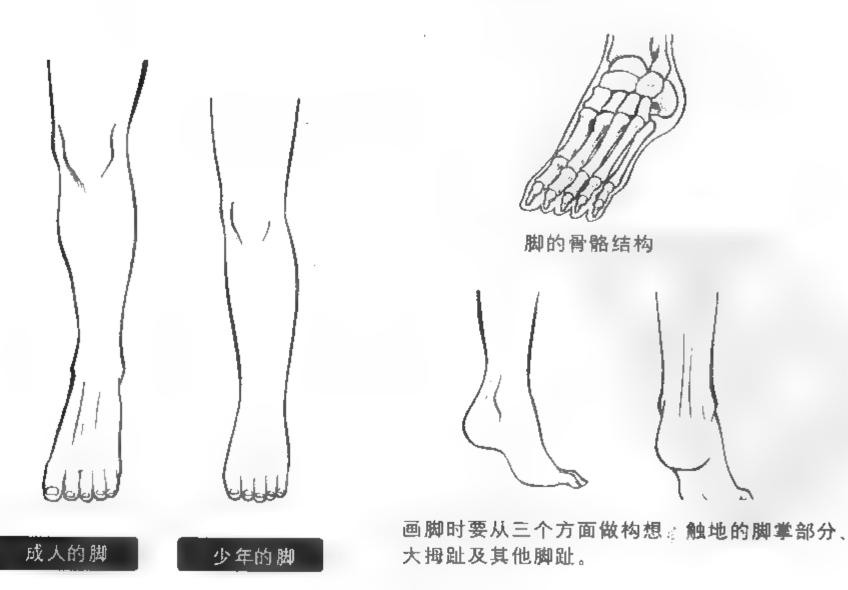
手的画法

成人的手要清晰地画出关节部分,并根据人物年龄添加肌 腱和皱纹。小孩的手则**那**画得柔软圆润。

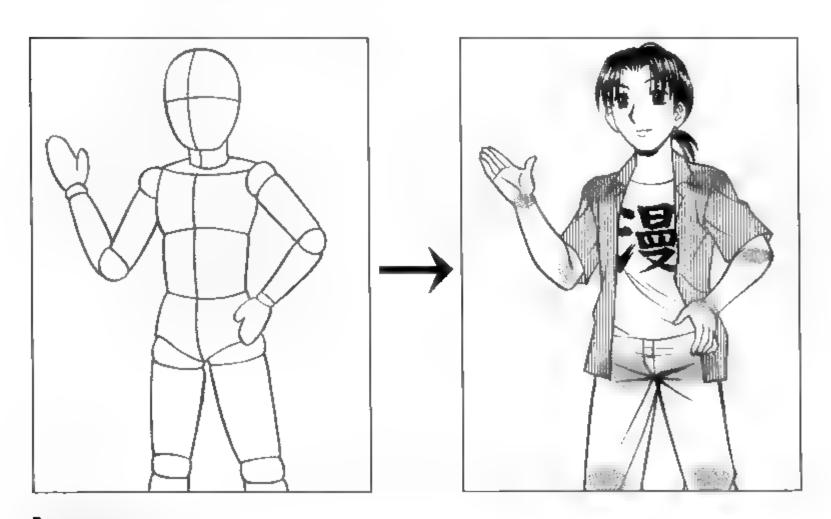
腿和脚的画法

成人的肌肉、肌腱和骨骼结构都比较发达。画一个成年男子或一个战斗者的形象时,突显这些特征会使人物更加生动逼真。建议画人物的脚时,人物越年轻,线条越要平滑,不要有太多的波浪起伏。

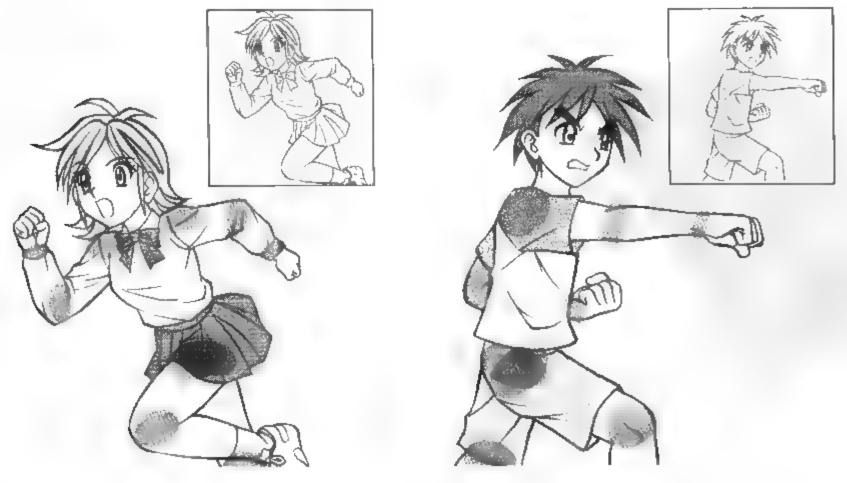
■画全身人物画

为了使整个人物比例协调,首先要明确草稿中各关节的位置,并用线条把它们连起来。如果关节部位没有放在合适的平衡位置,那么人物的动作就会显得生硬呆板。所以,要注意调节好各关节的正确位置。

运动中的关节

由于身体的朝向或肩膀的位置以及其他一些类似的因素,即使是关节比较模糊的部位也会出现重叠的情况,所以在画人物时仍要意识到关节的位置。这样,无论所画的人物是处于神态清醒的自然状态,还是处于鲁莽冲动的状态下,你都能很好地表现人物。

人物的动作姿态将决定 是否要添画衣服褶皱。

如果是伸展的手臂,则无需加上大的褶皱。但是,如果完全不加褶皱的话,又会显得不自然。因此,应该在衣袖的一两处加上适当的细线条以显示衣服的质地纹理。如果手臂是弯曲的,则会在关节向外的方向上出现褶皱。在靠近关节的一侧用相对较粗的线条即可。

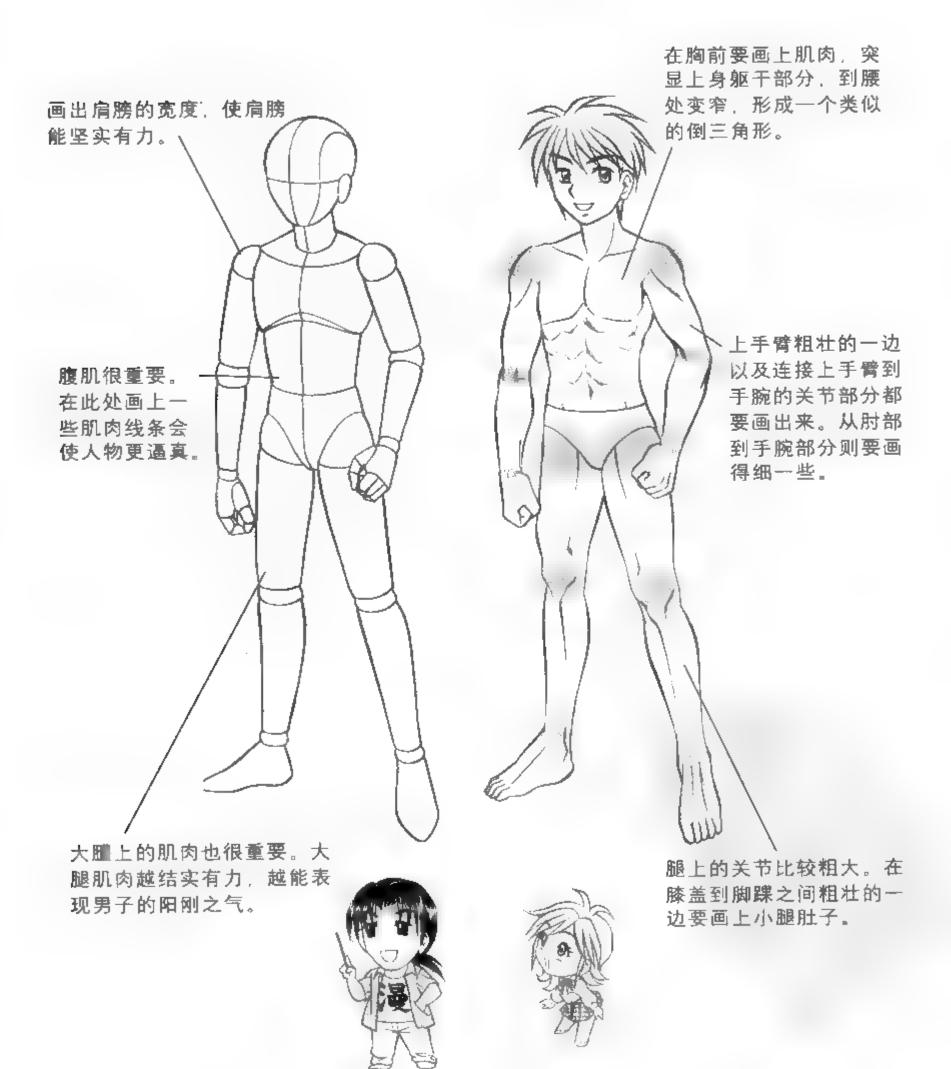

■区分男性和女性人物

要能够区分男性和女性骨骼结构的不同。

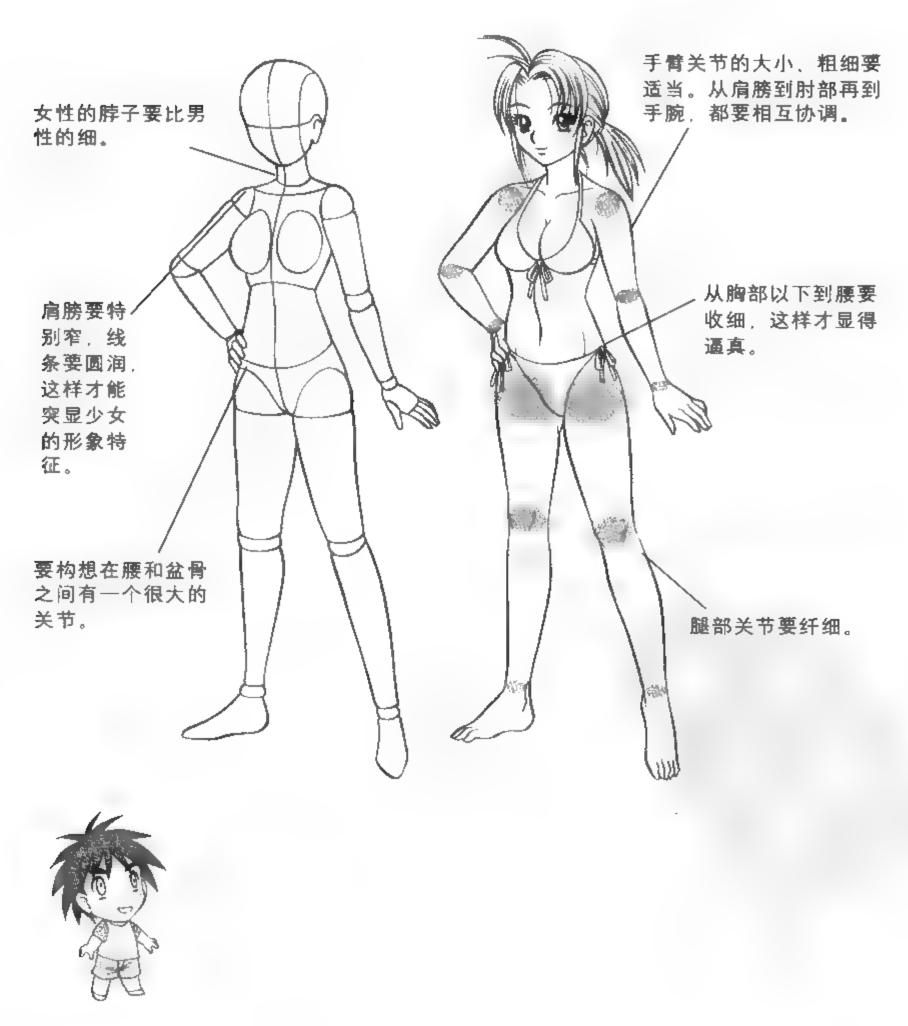
男性

男性的骨骼结构要比女性粗壮。尤其是男性的肩膀、胸腔及脚都要比女性宽。但相比之下,男性的髋部则要比女性窄。

女性

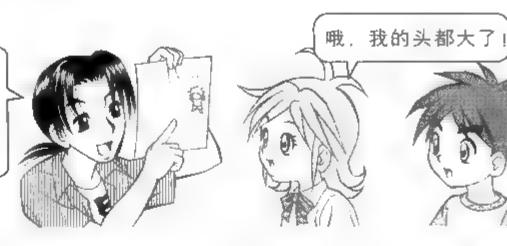
女性的骨架要比男性纤细。胸腔比较浅,肩膀也比较窄。相比之下,她们的 骨盆则比男性宽。最后再添加乳房,这样你就能更好地得到各部位的平衡。

■人物的夸张变形

让我们试着通过缩小人物身体和头的比例,创造出一个讨人喜欢的可爱角色。如果此时你已经在人物设计上非常自如了,你就可以把人物的特征彰显出来,很好地显示其特点和魅力,哪怕空间很局限也不会受影响。

如果你把人物过于格 式化,就可以在这么 小的空间内将整个人 物完整地画出来。

1 画一个匀称的三角形

失敗画例

身体和头的 比例为1% 1。

成功画例

身体和头的 比例为1.5:1。

2 人物的服饰应该简化,但要 有特色

(注意,仅仅简化服饰是不够的)

人物衣服设定后就没那么多空间去画衣服的细部和褶皱了。 要尽可能地缩小这些区域,同时事适当夸大衣服的轮廓及设计特点。

衣服部分细节 太多、太繁琐。

简化后的服饰。

3 突出所画形象的与众不同或特色

能够体现人物职业或个性的地方要加以夸大突出。这样,即 使是一个极小的人物也很容易 为读者辨认。

人物特点不突出。

成功画例

夸张后的人物。

涂黑和修白

先用纯黑色颜料,再用白色作润色修改。

上纯黑颜料的必备工具

毛笔

选用非油性的和不会洇开的墨水。

彩色马克笔

则要尽快将它洗净晾干。

未涂黑

使用白颜料表现光泽或修改错误

白色颜料可以改正涂黑的错误或修复圖出 界的线条。它也可以用来表现光线或光泽。漫 画中可以用白色广告颜料或白色的涂改液作为 颜料。

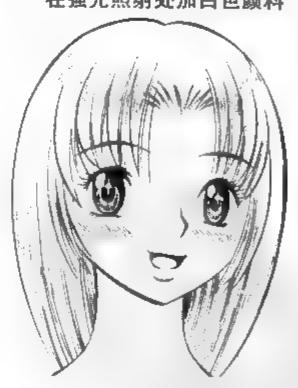
白色广告颜料

涂改液

白色广告颜料的使用和墨水一样,通常可以清洗用过的刷子。涂改液是水溶性的,要选细头刷子。如果太浓了,就加2~3滴水来稀释。

在强光照射处加白色颜料

在头发上加上光泽和在眼睛 处加上四射效果,可以增加 作品的亮度和生气。这种技 巧在少女漫画中常被运用。

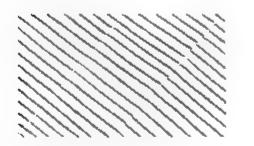
用画笔画出特殊效果

画笔的使用技巧能体现出你的绘画能力。

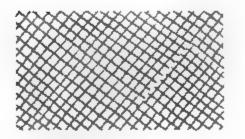

交叉影线

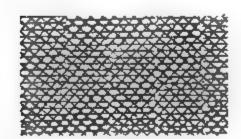
交叉影线是通过画出无数的细线 条形成的图案。这种交叉影线可以删 来代替黑色阴影或是作为一种设计图 案。这也是许多漫画工作看用来练习 画直线的一个基本技巧。

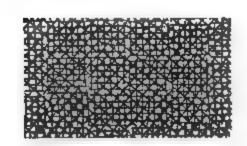
单重影线

双重影线

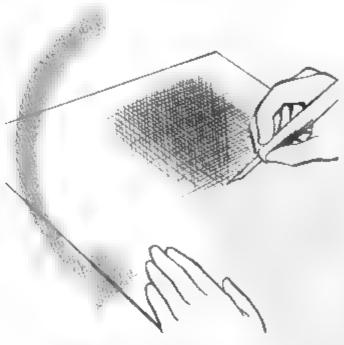
三重影线

四重影线

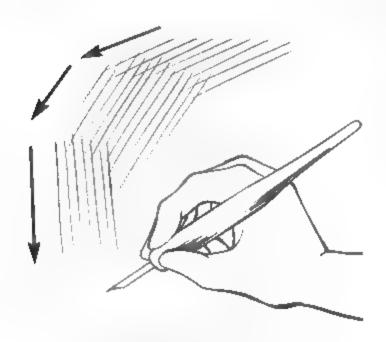
这种技巧用途很广泛,比如用来画脸部阴影等。简单地画一些垂直的、水平的线条和斜线条,直到获得所要的阴影效果就可以了。

手和笔的角度要一致。需**要** 的话可以变换原稿角度。

有棱的交叉影线

这是由许多笔组成的一个线条。并 使其弯曲成环形。环绕或反方向环绕弯 曲,形成蛇一样的形状。

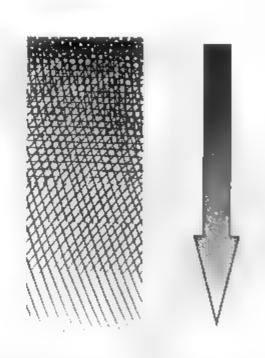

保持每笔画的线条长度一致。

渐变的交叉影线

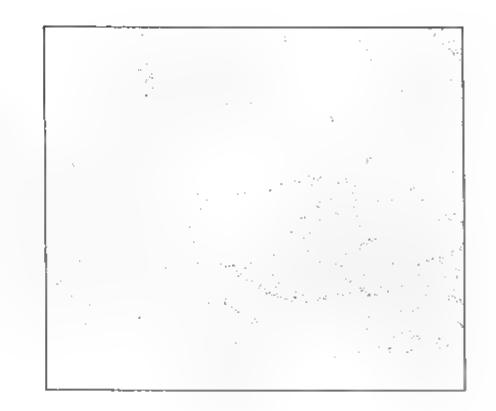
在画交叉影线的过程中,逐渐减少线条的交叉,就称为(阴影的)渐变。 这是一种比较高的技巧。这样,仅用一 支笔,你就能创造出深浅渐变的阴影效 果。

在线条粗细不变的情况下,增加线 条的数量就可以达到增暗的效果。

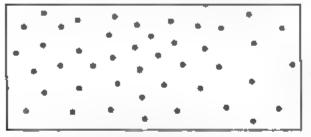
点绘

点上大量的小点可以用来描绘出人物的心理状态。可以用已经少许磨损过的笔点出令人满意的圆点。但是要注意,干得很快的墨并不适合这项技巧,所以在点点时你需要更换墨水。

点绘小常识

1 点和点之间要保留均匀的距离

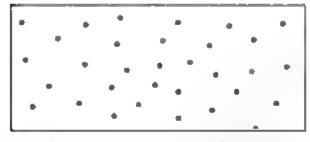
正确画法

在点和点之间保留一致的距离, 可令驷幅画显得更赏心悦目。

错误画法

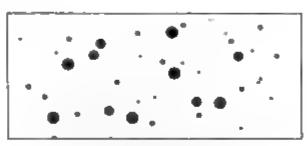
毫无规则地到处乱点则会使画 面看起来杂乱无章。

2 点的大小应该均匀一致

正确画法

这种点画出来才显得有凝聚力。

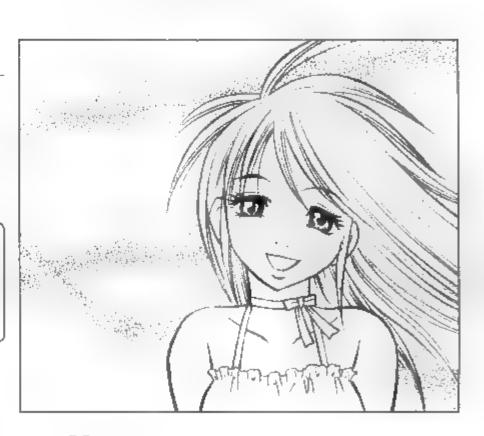
错误画法

这样的画会让人眼花缭乱。

点绘的实际运用

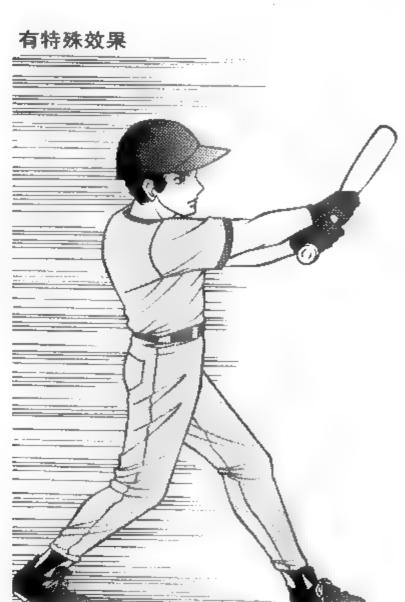
你可以通过调整点的 间距、浓密来营造渐 变的层次感,或是画 成平滑的流动效果。

当要表现人物的运动时,可以通过运用有特殊效果的线条来表现动感和速度。这个技巧很简单,只要有一把直尺就可以了。

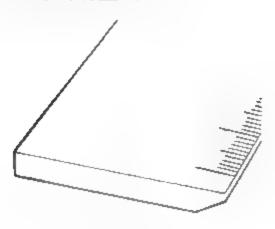
必备工具

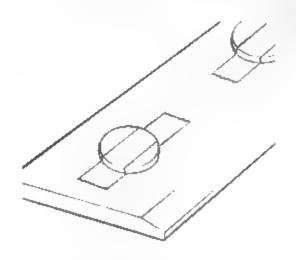
直尺使用小提示

选用斜边比较宽、斜度 大的透明直尺

选择薄一些的直尺, 增加透明度。

在底下垫上硬币来抬高直尺

把硬币贴在直尺下方 也是一种好办法。

笔尖上尽可能不要 盡太多墨汁

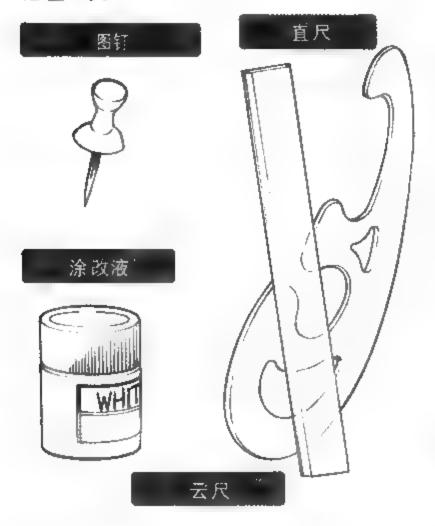

尽可能少蘸一些墨汁,以**免** 滴到画纸上弄膻画纸。

画放射形线条

当我们**里**突出某人或某物时,就可以在目标物体的方向上画放射形线条。这种集中线能迅速地把读者视线拉到重要的 面上来。

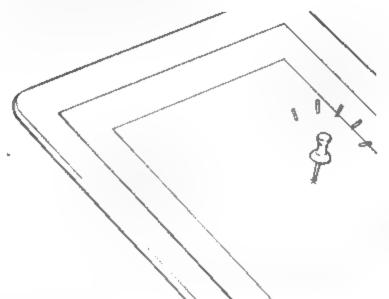
必任工具

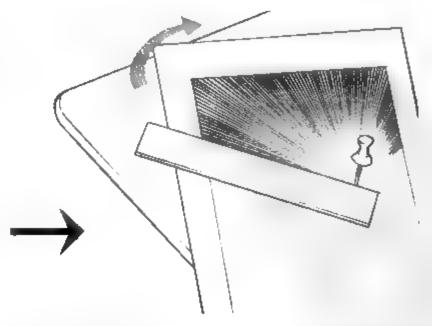

画集中线和放射形线条的步骤

在中心点钉上一枚图钉

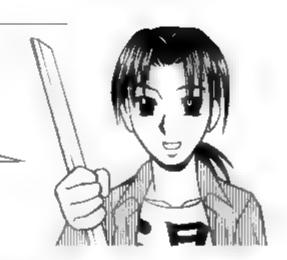

画的时候可旋转画纸

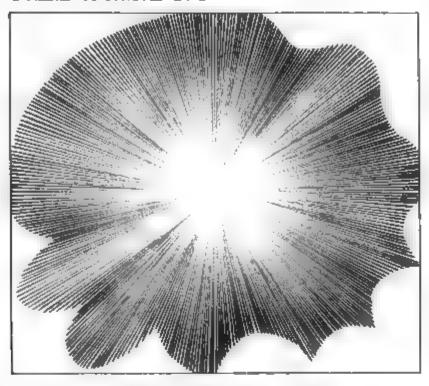

在中心点钉上图钉是为了固定纸张,防止滑动。画完后可以用指甲把图钉钉的小洞抹平,或用涂改液填平。

让直尺和手放在量方便画线条的位置, 或者根据需要旋转量纸。 尝试通过减小线条粗细来改变画面效果。但是事注意,放射状线条的粗细不能超过漫画主线条和人物轮廓线的粗细。

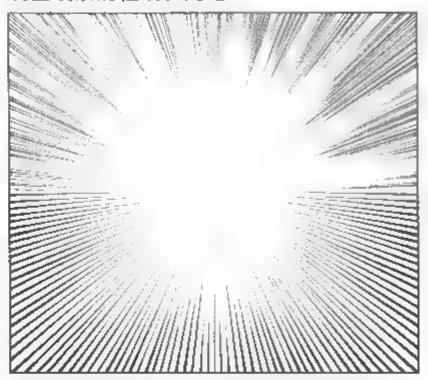

要注意线条的起笔处

如果线条起点清晰可见的话, 试着将这些起点连成圆形或者锯齿状。

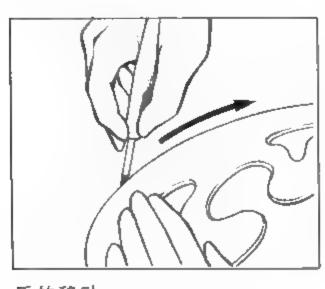
调整线条的粗细和间距

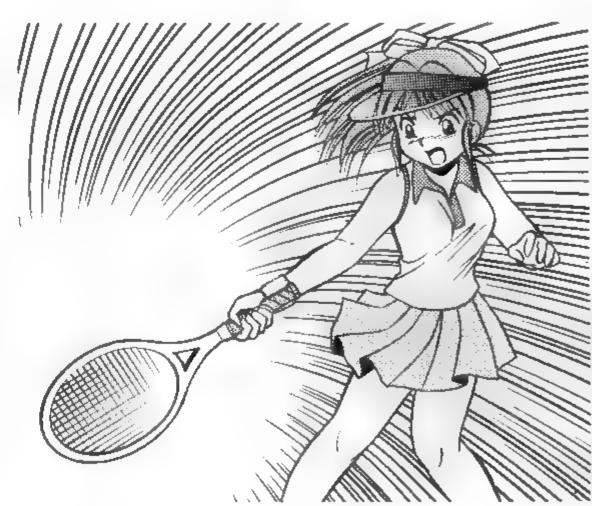
变化线条的粗细和间距能形成一种动态 效果。均匀一致的宽度和空隙能让整个 画面给人一种明亮的视觉冲击。

使用云尺

应用云尺的特点就是只要从某一 个角度握住笔,再沿着曲线板移 动你的手就可以了。

手的移动

画背景图

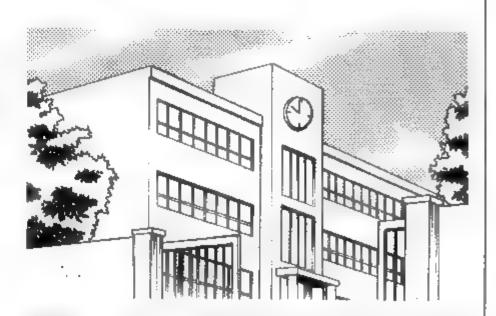
背景图是漫画作品中必不可少的元素,必须要掌握好画室内和室外场地的基本技巧。

背景图之所以重要的三点理由

暗示地理位置

一栋楼、一个小镇、一所学校、 一座城堡或诸如此类的其他背景图都 可以更好地让读者了解人物所处的环 境、更好地表现漫画的场景。

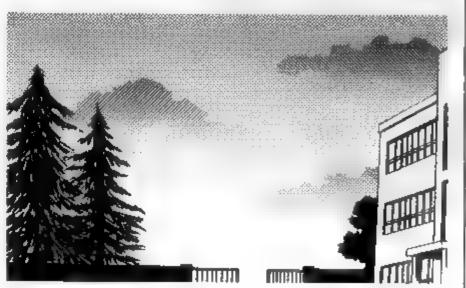
暗示形势和状况

场地背景或道具可以补充说明人 物的形势处境。

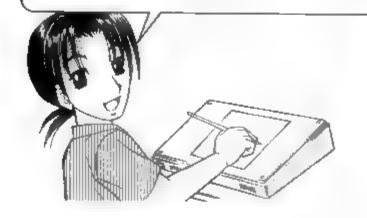

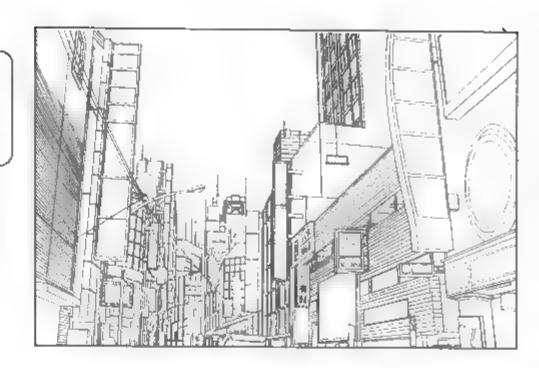
暗示时间和场景

不论是上午、下午或是晚上,背景图都能很有效地说明时间。如果你描绘得当,就能够引发读者对当时场景的想象。

楼房是漫画中很常见的背景元素。当然,它们并不容易画好。所以,建议 采用临摹图的方式来画。

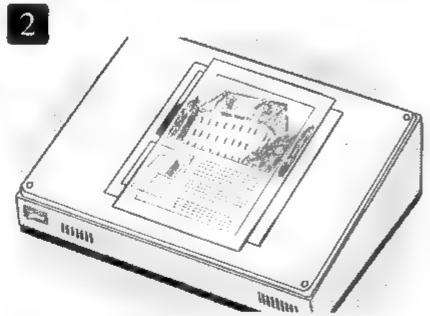

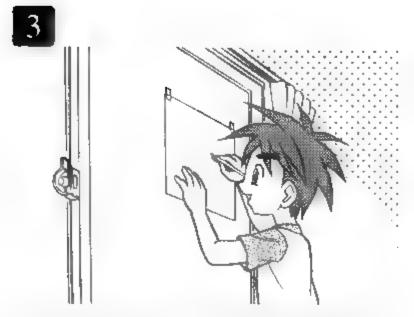
从照片上临摹背景图画

准备参考用照片

把画纸平铺在照片上面,将它们置于一个光源之上(如灯箱或类似的东西),再开始临摹背景画。

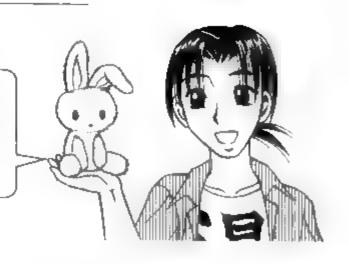

如果你没有灯箱,也可以将照片覆到窗户上,这样就可以透过画纸看到下面的照片,然后进行临摹了。

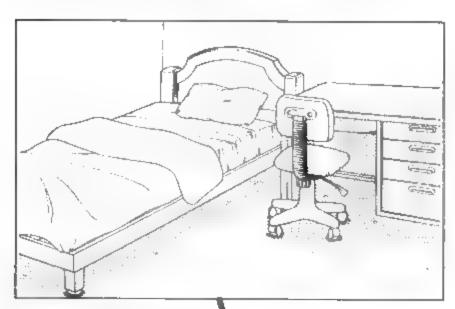
如果照片是彩色的,则可打印一份黑白复印件,这样可以将其作为调节阴影明暗的 参考。

仅仅画一栋高楼或一个房间作为空间背景仍然很难为读者完全理解和接受漫画的内容。这些空间似乎还需要别的东西使之更有说服力。这样会明显让你的背景画面更加具体和生动。

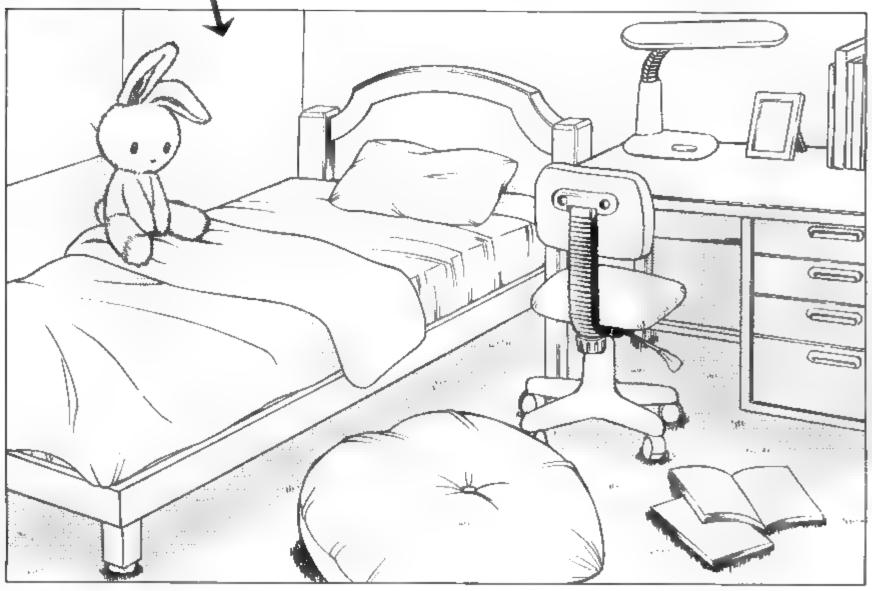
画室内背景图所需的室内物品

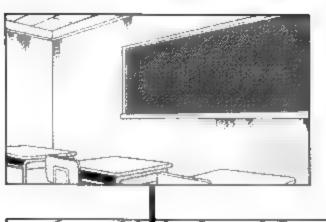
这些物品包括与男女主人公生活方式息息相关的物品。事先要设计好人物,再决定他或她的兴趣爱好和生活习惯。这样,画的时候就很方便了。

室内物品举例

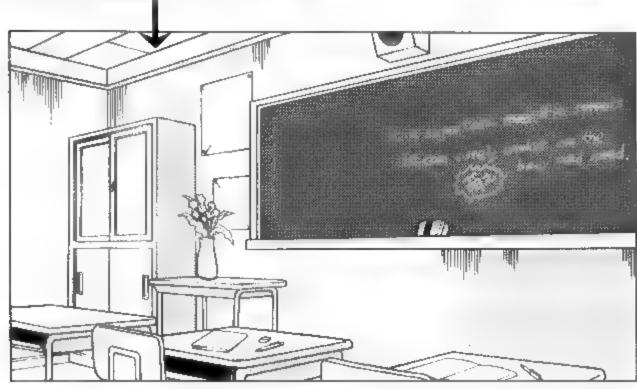
- 床
- 书桌
- 书架
- 电脑
- 台灯
- 玩具
- 花及花瓶
- 相框
- 贴画
- •运动器械

教室背景中的一般物品

如果主人公是一个学生,就很可能需要有教室的场景。除了桌子和凳子以外,也要在墙上和其他位置加上一些别的道具。墙面是否干净,墙的破损程度及其他因素都会让读者对学校的历史与现状形成认识和了解。

教室物品举例

- 黑板和布告牌
- 校内广播用喇叭
- 学生作品
- 活动时间表
- ●世界地图
- 锁柜
- 注意事项栏

室外场地的一般物品

仅仅画几栋楼和一条路是不足以向读者展示城镇的生活面貌的。商店招牌、树及其他放在商店门前的道具就能让读者形成一个杂乱喧闹的小镇印象。过路的行人也是很重要的道具。所有这些物品和人都有利于读者形成对小镇的认识和印象。

物品举例

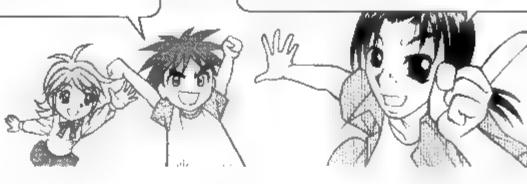
- 人
- 动物
- 商店招牌
- 商品
- 信号灯
- 消防栓
- 沿街的树
- 自行车和汽车

透视技法

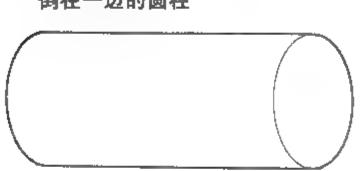
描绘出纵深感以表现物体的三维立体效果。

一定**聖**让我画的楼房看起来<mark>里</mark> 具有三维空间的立体感。 这样,你需要使用透视技法。你可以 先绘制一个图样,再在图中形象地画 出立体和纵深感。

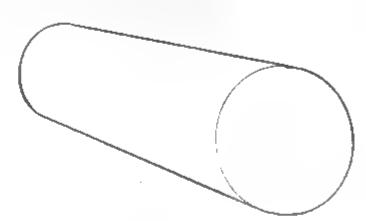

创造出立体感

倒在一边的圆柱

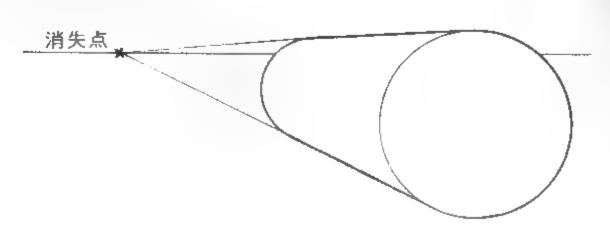
用了透视技法的圆柱

用了透视技法的圆柱向纵深伸展,产生一种立体感。这种纵深感就让物体具有了三维立体空间感。

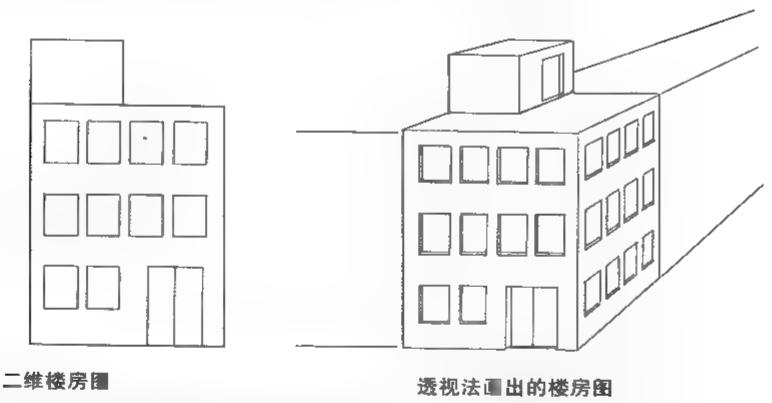

运用透视画法

"一点"透视画法是指透视画法中各线条都会聚于一点。离画平面越远,物体看起来越小,离画平面越近,物体看起来越大。

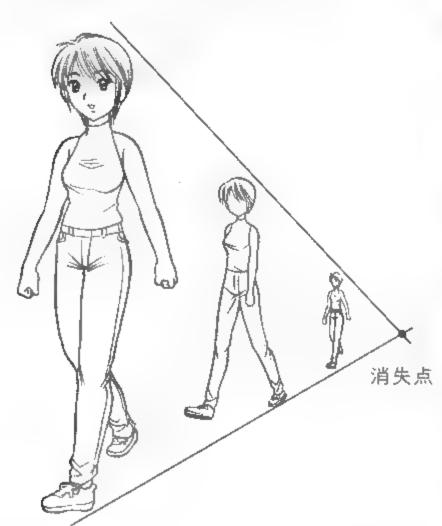
用这一技巧来画楼房的侧面。把消失点设在远离画平面的地方,可以让墙给人一种无限延伸的感觉,使平面的楼房变得有立体感。

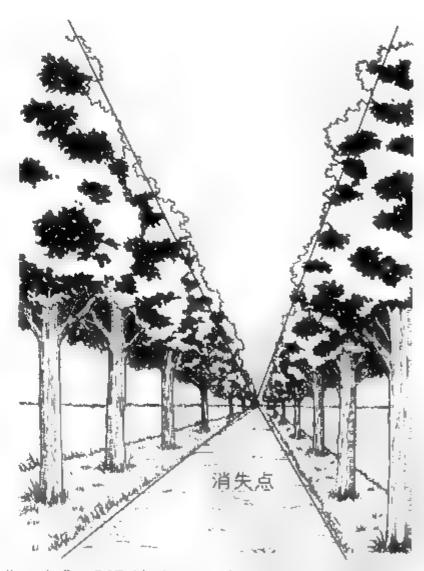

基本上,消失点也就是读者的视点。如果你抬升消失点,读者就会有一种俯视的感觉。如果你降低消失点,读者则会有一种仰视的感觉。你可以根据作品需要,变化楼房的大小。

"一点"透视技法中的典型画面

画人物时靠近画平面的要画大一些,远 离画平面的则要画小一些。分布人物时 还要仔细考虑好每个人物的高度。

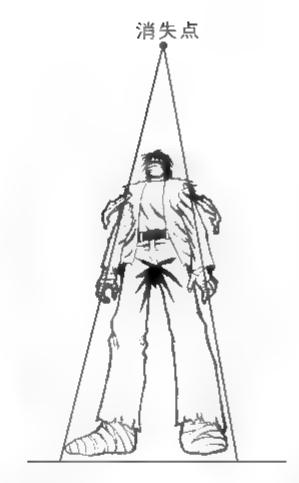

"一点"透视技法运用十分普遍,可以用于画街道、过道等。可以试着在其他漫画作品的背景图中找出应用了透视技法的地方。

透视技法图例

仰视角度的作品

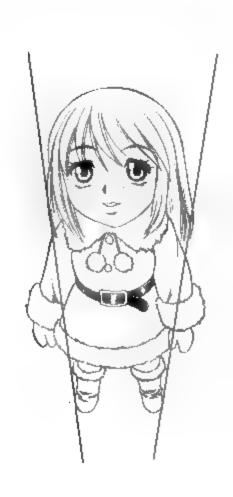

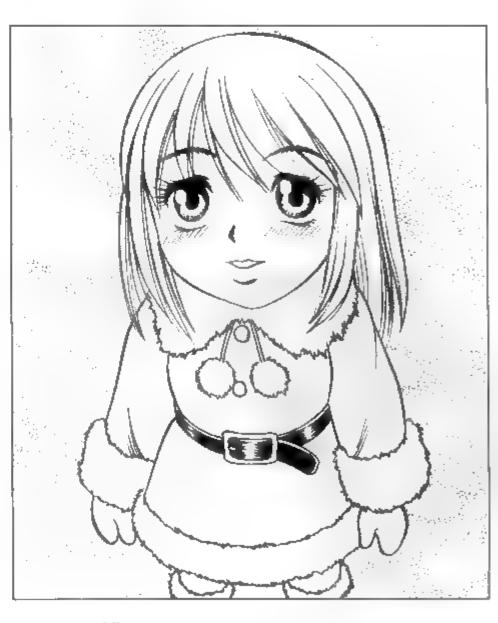

要是画面中间有一个人物,用透视技法来画这个人物就能产生一种逼真效果,仿佛他真的站在那里一样。从低角度描绘人物会产生一种高大威慑的形象效果。

俯视角度的作品

从高角度描绘人物能产生一种迷人、可爱的形象效果。这是在描绘小孩 或是年轻女孩时最常用的手法。

朝和画平面的方向运动

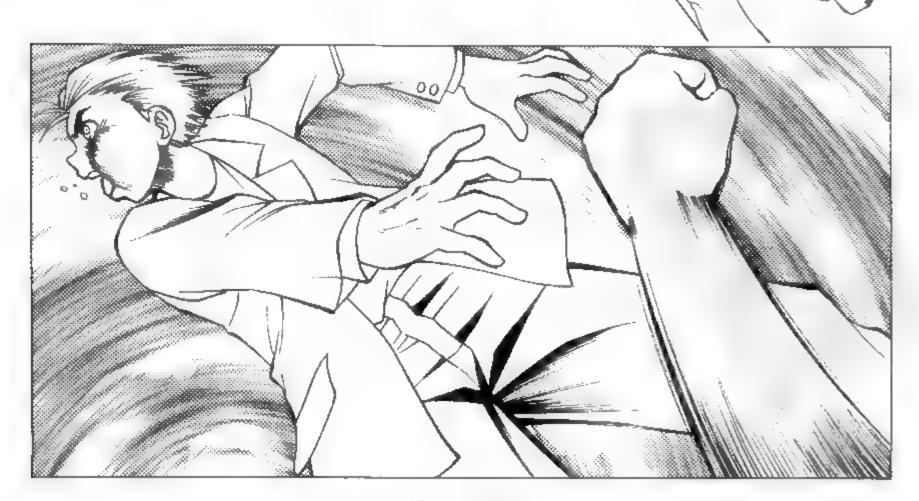
消失点

消失点

靠近画平面的脸和手要画得大一些,远离画平面的脚和另一只手则要画得小一些。这样使人物有一种向读者的方向端力奔跑的跃动感。

偏离画平面运动

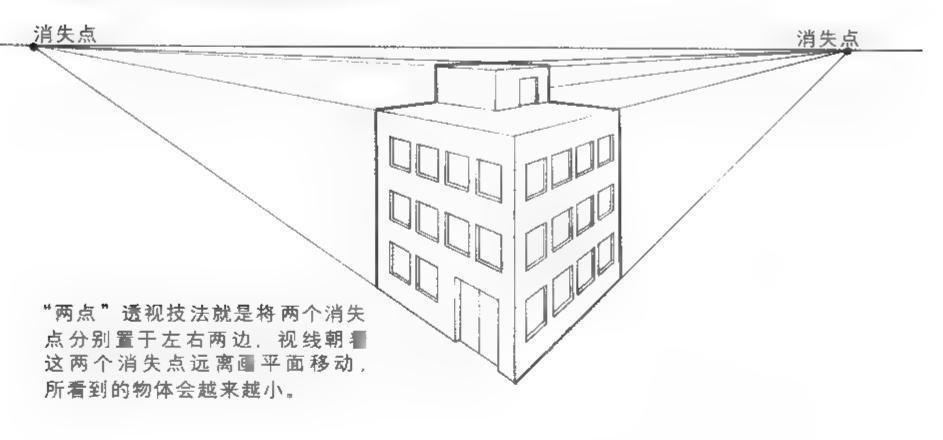
和朝向画平面运动的人物画法不同,人物要是背 离画平面运动,则要将靠近画平面的手和脚画大,而人物的头部则要画小。

尝试"两点"透视技法

现在你已经完全掌握了"一点"透视技巧。现在我们该谈谈"两点"透视技法了。一旦掌握了这项技法,你画出的楼房的三维立体空间感会更强。

"两点"透视技法中有两个消失点

"一点"透视技法和"两点"透视技法的不同

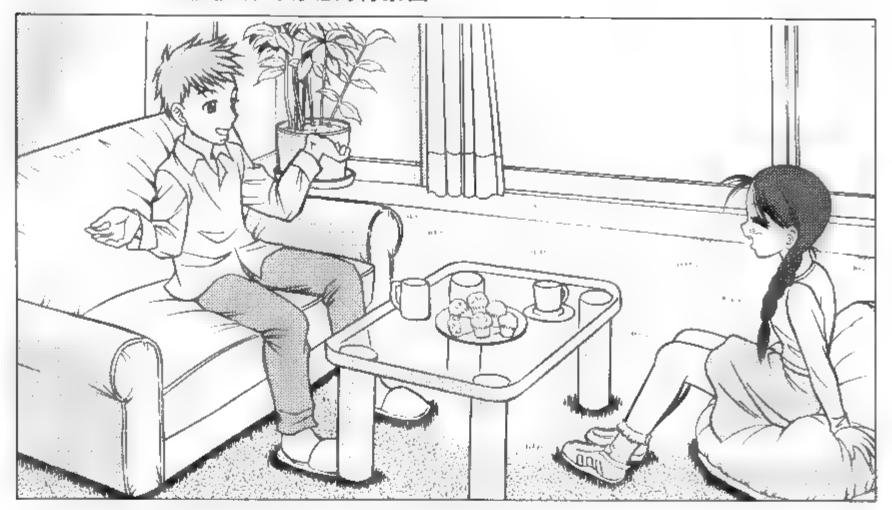
用"一点"透视技法画的门

用"两点"透视技法画的门

使用"两点"透视技法后,哪怕在"一点"透视技法中量平面状的门,也能产生三维立体空间效果。

使用"两点"透视技法画的室内背景图

将两个消失点设置得相对高一些,就能将室内的整个场 景清晰地展现出来。

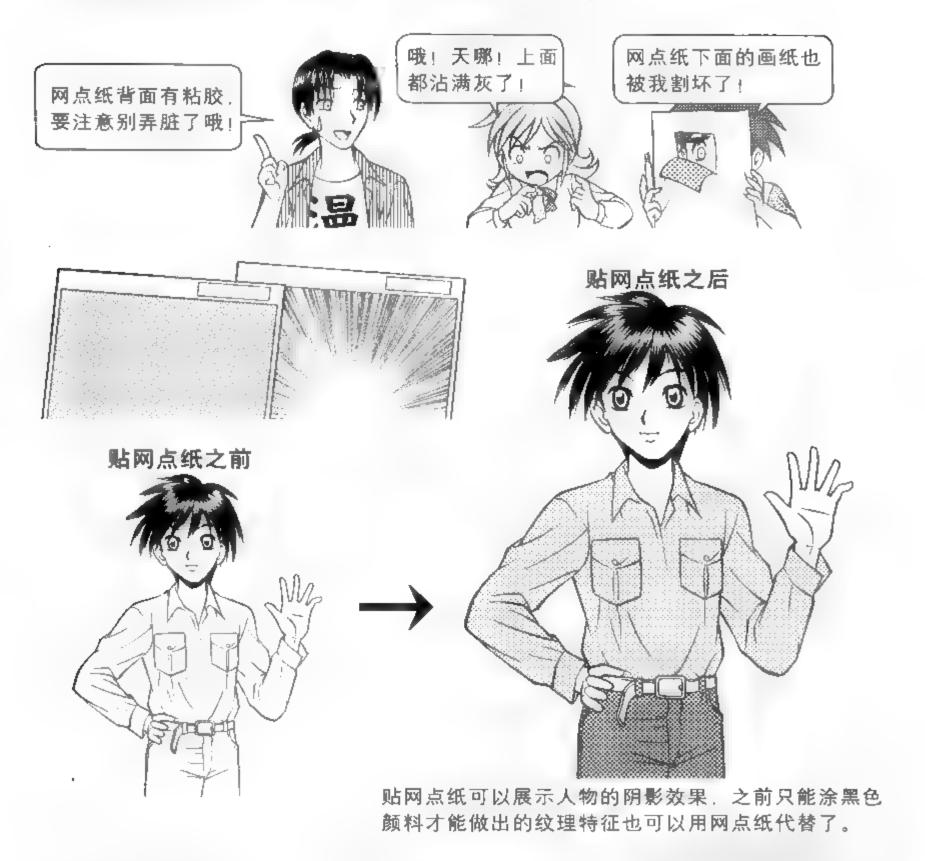
使用"两点"透视技法画的室外背景图

通过适当降低两个消失点,能突出楼房的大小,使之犹如屹立在读者面前。

贴网点纸

使用网点纸代替涂黑,可以让你的作品更具有漫画色彩。

着看加了网点纸之后,我的 作品有多棒

网点纸可以形成织物纹理、形成空间感和立体感以及 具有仅用黑色颜料和画笔无法 做出的效果。

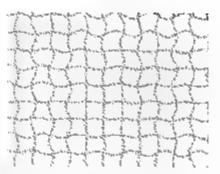
表现光泽亮度

不同网点纸的不同效果特征

网点纸种类繁多,每一种都有其适合表现的效果。下面,我将大致介绍一 下这些网点纸的用法。要记住不同网点纸的特殊效果。

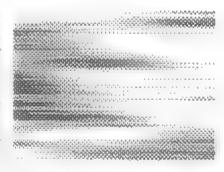

他所能联想到的各式 式效果。

灰点网:这是最常 渐变网点纸:这种 特效网点纸。这种 花纹网点纸:这种 用的网点纸。可以用 网点纸可以用来展现 网点纸能很好地表现 网点纸适合表现衣服 来做肌肤的阴影及其 层次深度及圆润的形 特殊的印象效果。 或织物的花纹。

纸能体现高度的纹 度感。 理, 可用来很好地表 现牛仔服装、路面等。

砂目网点纸(不规 速度线:这种线条 则的点)。这种网点 可以很好地表现出速

贴网点纸所需的工具

普通刻刀

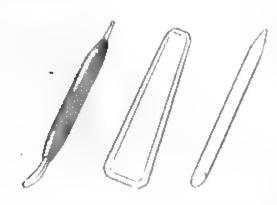
用市面上的普诵 刻刀就可以了。 只要你用熟练以 后。哪怕极小的 曲线也能刻出来。

设计用刻刀

这种刻刀在画材 专卖店可以买到。 用它可以刻出各 种复杂的形状。

压网工具

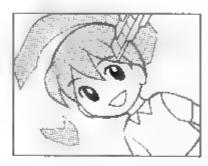
各种抛光器、压板等 在市面上都可以买到。

在画材专卖店可以买到网点纸抛光器, 如果你想用其他物品代替的话。就要 选用表面比较光滑的压网工具。

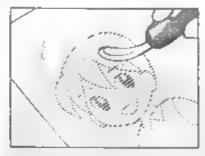
贴网点纸的步骤

将网点纸覆在原稿上、用刀切 掉多余的部分。

用刀切小面积网点纸时不要太 用力、尽量不要切到下面的原 稿。

小心擦拭原稿上的网点纸, 使之粘住。

完成啦!

灰点网是最常用的网点纸。我一般用网点纸来做脸部阴影、头发和裙褶。你也可以在不同的用途中使用,比如用来表现密度。在这幅图中,我用一个浅色网点纸修饰身体较暗部分,头发上的网点则相对暗些,裙子上的又更深一些,这样能达到一种明暗搭配的平衡。

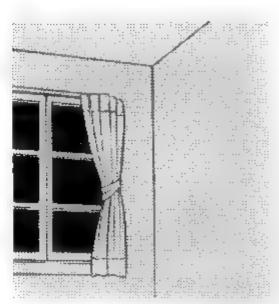
灰点网的实际运用

作为调色

作为人物阴影部分

表现昏暗的光线

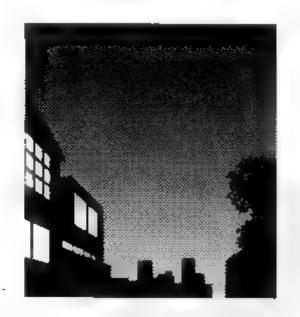
渐变网点纸的实际运用

描绘金属物体

精细地表现黑色

描绘夜景

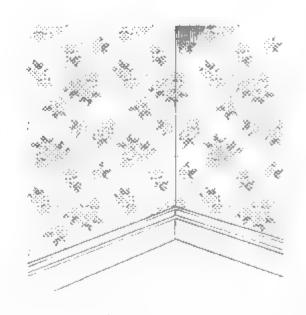
用花纹网点纸来修饰衣服。 如果有两种或两种以上的花 纹相互连接的话,要用完全 不同密度的花纹网点纸,以 免图案变得杂乱浑浊。

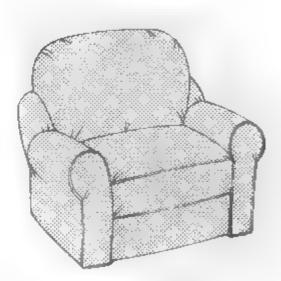
花纹网点纸的实际运用

布料

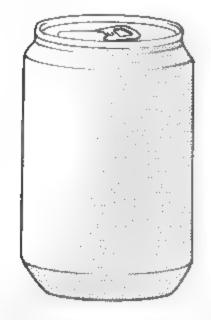
墙纸

室内家具

蚀刻网点纸

光泽, 反射光线或者类似的强光处都可以利用蚀刻网点纸来表现。

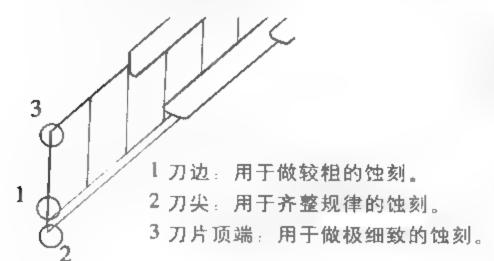

你已经学会了用网点纸做出漂亮的画面效果,

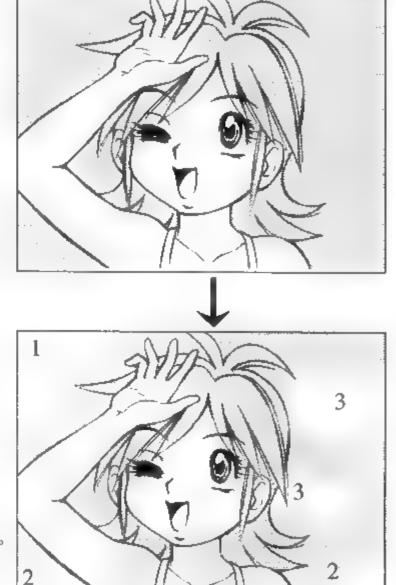
现在我们来谈谈用刻刀蚀刻图画。从商店里买来一把普通的刻刀就可以有许许多多的用法。

使用蚀刻网点纸可以使图画具 有反射光的视觉效果。

刀片的各个部位及其功效

刀刃可以用来蚀刻比较宽的表面,但要确保刀没有生锈。

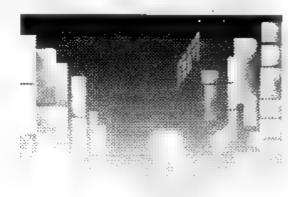

表现光泽

调和阴影部分

表现夜景

■蚀刻效果

试着在蚀刻图画时改变一下用刀的部 位,再对比效果有什么不同。

用刀尖蚀刻的作品

这是最常用的蚀刻方式。用刀尖可以 使蚀刻线条粗细适当。

刻刀的移动

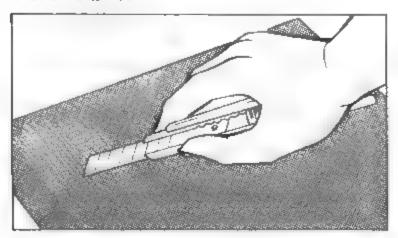
正确地握紧刻刀, 蚀刻时朝自己的方向带动刻刀。

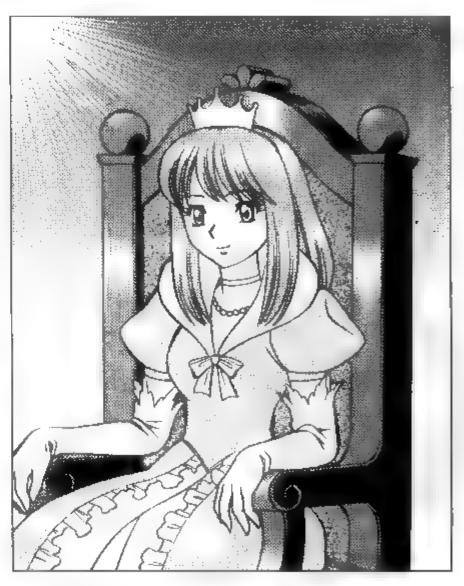
用刻刀顶端蚀刻

这种方法可以做出极细的蚀刻效果, 可■来蚀刻复杂精细的图画作品。

刻刀的移动

垂直攌刀,但移动时要水平移动而非垂 直移动。

用刀边蚀刻图画

这种方法可以一笔蚀刻出长而宽的 面积,比如可以用来蚀刻云朵中的白色 块状云层。

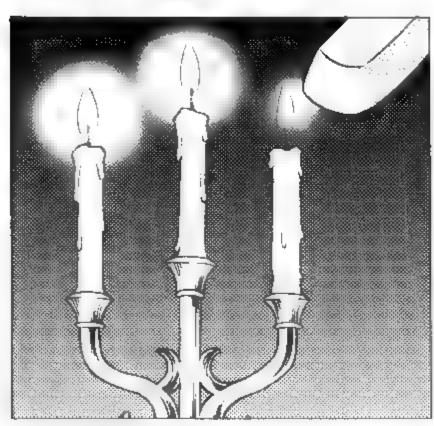
刻刀的移动

保持一个特定的角度握刀,刀刃要紧贴网点纸,朝着自己的方向蚀刻。

其他类似蚀刻的效果

油墨橡皮(砂橡皮)

用油墨橡皮或砂橡皮擦拭画纸,能营造出一种柔和的、明亮的、有看毛茸茸边缘的朦胧 效果。

白色广告颜料或涂改液

在刷子上涂白色颜料,用手指紧握刷子,甩下刷子上的白色颜料,用溅下去的颜料滴在 画纸上形成特殊效果。

盔甲部分贴上了网点纸,而受光部分则用刻刀顶端蚀刻,创造出金属般的光泽效果。

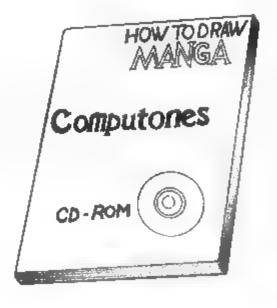

使用刀尖做极其细致的蚀刻,又用灰点 网做肌肤阴影,由此使明暗分明。心形 饰品的边缘则用砂橡皮擦拭。

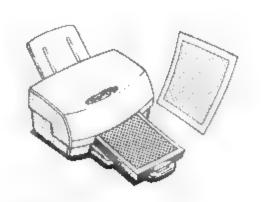

如果你想拥有各式各样的网点纸, 这个电脑软件里就包含了100种

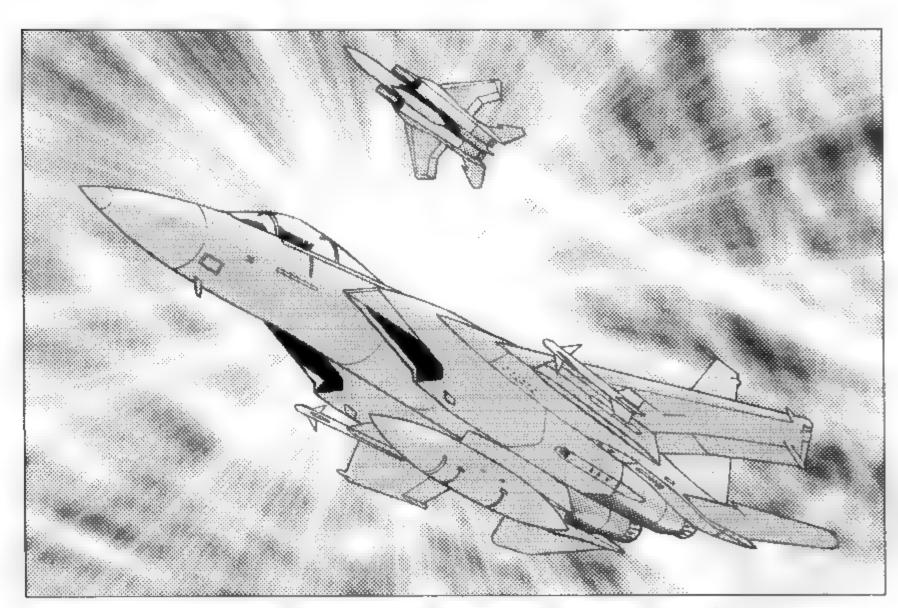
"卡通漫画绘画技法"系列中,电脑软件里就有100种不同类型的网点纸。只要你有一台电脑和绘图软件就可以了。这种被称为"Computone"的软件非常方便。如果你去买这么多网点纸的话,就得花上一大笔钱。但是,用这种电子形式的网点纸,你就可以重复使用无数次。如果你是个易出错的人,那么这个软件对于你来说无疑是相当划算的。

这是用电脑网点纸创作出来的图画,其中使用了一系列不同的网点纸。电脑 网点纸中有许多不同的网点纸。有灰点网、渐变网点纸、特效网点纸、花纹 网点纸等。

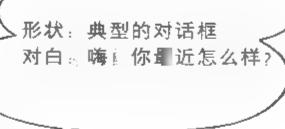
提高文字和对话框的创作技巧

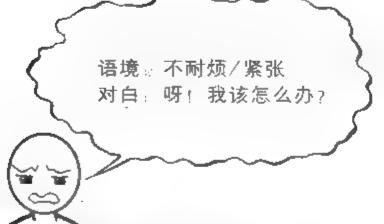
改变对话框的饰边或形状可以使你所要表现的形象更好 地传达给读者。

若要成功地表达情感,是通过文字将情感表达出来,让读者脑海中形成相应的形象。

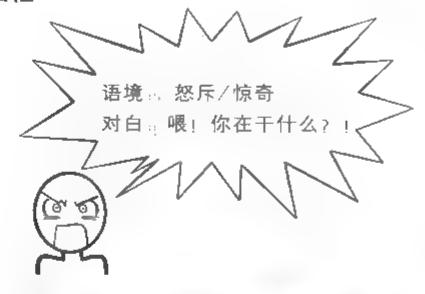

改变对话框

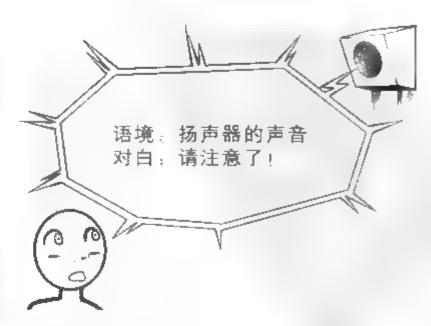

改变文字的大小

通常,所有的文字都大小一样。只有你要强调突出的部分才会将其加大。较小的文字一般用在适合成人看的现实主义漫画作品中。但是,孩子们看的漫画中的文字一般都应该加大。

8号字 如何画漫画 10号字 如何画漫画 12号字如何画漫画 14号字如何画漫画 20号字如何画漫画 20号字如何画漫画 24号字 如何画漫画 24号字 如何画漫画 34号字如何画漫画

10号字如何画漫画 12号字如何画漫画 14号字如何画漫画 16号字如何画漫画 20号字如何画漫画 20号字如何画漫画 24号字如何画漫画 24号字如何画漫画 34号字如何画漫画

增强临场感的手写体

手写的文字会加强临场感。尽力把对话框设计成一种能最好地表现 主题(情感、声音效果等)的形状。

哈哈哈哈哈哈哈

网点纸作品集

试着在下面的原稿上成功地贴上网点纸,再涂黑。完成作品。

《卡通漫画绘画技法》系列丛书

随着漫画产业在国内外的发展,漫画创作热潮席卷海内外。北京书锦缘咨询有限公司顺应这一潮流,与辽宁科学技术出版社共同推出了《卡通漫画绘画技法》系列丛书。

本套丛书由日本著名漫画大师编写,这些大师一直活跃在世界漫画创作的最前沿,他们的经验、创作思想无疑是当代漫画界难得的瑰宝,值得我们学习和借鉴。

本套丛书由浅入深地教授漫画绘画技法,讲解细致,精美的图例全部出自大师之手,有学习和欣赏两重功效。不论是初学者还是漫画爱好者,抑或是成绩斐然的专业人士,通过这套丛书都能取其所需,成其所想。因此,本套丛书自上市以来在日本及欧美市场创下了发行数百万套的不俗业绩。

随着本套丛书的面市,北京书锦缘咨询有限公司同期开展网上互动活动,为漫画爱好者提供一个互相交流的平台。欢迎广大漫画爱好者登陆网站论坛,畅所欲言,对本套丛书多提宝贵意见,同时将您的作品发布在网站上。我们将定期组织评选活动,按作品人气选出10名优胜者,给予奖励并有机会参加我们组织的与日本漫画大师交流的活动。本次活动说明详见书锦缘公司网站。

感谢您的参与和支持!

公司名称。北京书锦缘咨询有限公司

地 址。北京市西坝河南路甲1号新天第B座2703 (100028)

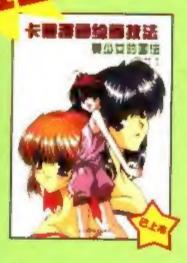
网 址: http://www.booklink.com.cn

E- mail; information@booklink.com.cn

公司电话: 010-64462921/2480

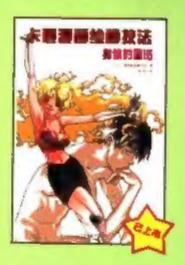
传 真: 010-64462923

卡通漫画绘画技法系列

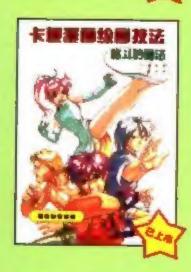

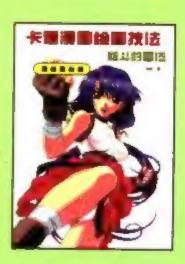

ISBN 7-5381-4134-0

定价: 36.00元